普通高中教科书

必修

演 奏

音乐

演 奏

花 城 出 版 社

普通高中教科书

音乐

必修

演 奏

主 编 程建平 **本册主编** 李复斌

图书在版编目(CIP)数据

音乐: 必修. 演奏 / 程建平主编. -- 广州: 花城出版社, 2019.8 普通高中教科书

ISBN 978-7-5360-8973-0

I. ①音··· II. ①程··· III. ①音乐课一高中一教材 IV. ①6634.951.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第159525号

编写单位:花城出版社

主 编:程建平

副主编: 许新华 杨 健

本册主编:李复斌

主要编写:曹佳望 朱雅芸

出版人: 肖延兵

责任编辑: 王永媛 徐 治技术编辑: 薛伟民 凌春梅

责任校对:汤 迪

装帧设计: 林露茜 李玉玺

书 名 普通高中教科书. 音乐: 必修. 演奏 PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU. YINYUE: BIXIU. YANZOU

出版发行 花城出版社

(广州市环市东路水荫路11号)

经 销 全国新华书店

印 刷 山东沂水沂河印刷有限公司 (山东省沂水县振兴路1号)

开 本 889 毫米×1194 毫米 16 开

印 张 11.25

字 数 220,000字

版 次 2019年8月第1版 2019年8月第1次印刷

定 价 17.75 元 (含1张配套光盘 定价5.00元)

批准文号 津新出字 [2019] 126 号教材 - 007

如发现印装质量问题,请与我社(020-37592313)联系调换。

目录 mulu

第一部分

第一单元 吹拉弹打的艺术

吹管乐器	2
拉弦乐器	9
弹拨、键盘乐器	15
打击乐器	21
	吹管乐器 拉弦乐器 弹拨、键盘乐器 打击乐器

第二单元 常见乐器的学习

乐器一: 竹笛	26
技能训练一: 筒音作 sol	28
技能训练二: 筒音作 re	33
技能训练三: 筒音作 do	36

乐器二:二胡		41
技能训练一: 空	区弦长弓	43
技能训练二: D	调 (do sol弦)	44
技能训练三: G	调(sol re 弦)	46
技能训练四: F	调 (la mi弦)	48
技能训练五: 按	英 把	51
技能训练六: 挧	柔弦	52
乐器三: 吉他	4	56
技能训练一:空	圣弦拨奏	59
技能训练二: 按	安品	60
技能训练三: C	大调 (a 小调)	63
技能训练四: G	大调 (e 小调)	66
技能训练五: F	大调(d小调)	70
技能训练六: 古	古典吉他独奏	72
乐器四: 萨克斯	折管	77
技能训练一:发	文音	80
技能训练二: 吐	上音	82
技能训练三: C	大调 (a 小调)	83
技能训练四: G	大调(e小调)	85
技能训练五·F	大调(d小调)	87

第三单元 课堂乐器的魅力

	第1节	葫芦丝、竖笛	92
	第2节	口风琴、尤克里里	96
第二部分			
第四单元	多重双	寸话的情趣	
	第1节	二重奏	104
	第2节	三重奏	108
	第3节	四重奏	112
	第4节	五重奏	118
第五单元	奇妙的	的乐器组合	
	第1节	民族管弦乐队	128
	第2节	西洋管弦乐队	135
	第3节	管乐队	141
	第4节	混合乐队	146

附录一:	总谐	153
	步步高(片段)	153
	春节序曲(片段)	163
附录二:	音频目录	173

ANATHA ANATANA

第一部分

第一单元 **吹拉弹打的艺术**

第1节 吹管乐器

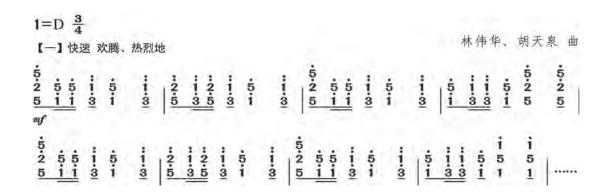
吹管乐器历史久远,约9000年前,我国就出现了骨笛。经历了漫长岁月的演变与发展,吹管 乐器至今已丰富多样。

常见的中国吹管乐器有笛、箫、唢呐、管子、笙、巴乌等;外国吹管乐器有长笛、短笛、双 簧管、单簧管、萨克斯管、大管、短号、小号、圆号、长号、大号、竖笛、风笛、印第安笛、阿 尔卑斯长号等。

阿细欢歌

(笙独奏)

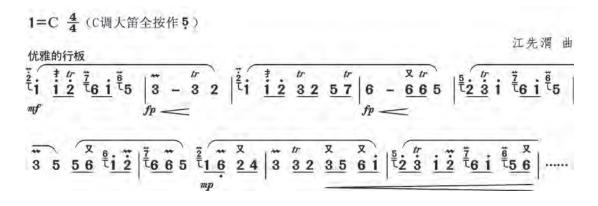
笙是中国的簧管乐器,也是世界上最早使用自由簧的乐器。它由笙苗中的簧片发声,现今欧洲的管风琴、口琴、手风琴等簧片乐器的发音原理均是如此。

《阿细欢歌》描绘了节日里阿细人载歌载舞的欢快情景。

姑 苏 行

(竹笛独奏)

中国竹笛源于新石器时期的骨笛,是我国民族乐器中最古老的吹管乐器之一。

《姑苏行》是南派曲笛的代表作之一。乐曲采用昆曲音调,旋律委婉清丽,结构简练别致, 将苏州(旧称姑苏)古城的典雅秀丽与人们游玩于此的愉悦心情娓娓道来。

圣 母 颂

(长笛独奏)

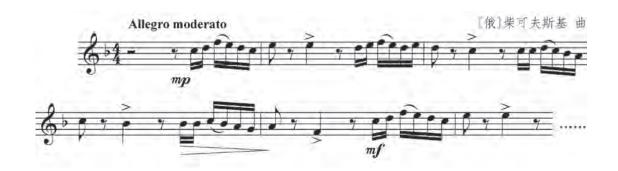

长笛是西方木管乐器中的高音乐器之一。其音色清澈优美,发音灵活轻快,人们常把它比作乐队中的"花腔女高音"。长笛既可以吹奏明朗欢快的旋律,也可以吹奏悲怆伤感的曲调,表现力十分丰富。

长笛演奏的《圣母颂》典雅优美,清澈透亮,充满安详和崇敬的美感。

那不勒斯舞曲

(小号独奏)

小号是西方铜管乐器中的高音乐器,也是管弦乐队、管乐队、轻音乐队和爵士乐队中的常用乐器。小号的音域宽广,具有强烈的号角色彩。

《那不勒斯舞曲》是俄罗斯作曲家柴可夫斯基的舞剧《天鹅湖》第三幕中一首具有意大利风格的舞剧音乐,以小号为主奏乐器。

≥ 学习与掌握

吹管乐器根据其发音原理,大致可以分为:

1. 边棱气鸣体乐器

由气流冲击吹孔的边棱,激发管内空气柱振动而发音的乐器。通过启闭音孔来改变管身长短而获得不同的音高。在同一个音孔上,由于唇部与吹孔边棱的距离、角度和气流强弱的不同,也可以获得不同的音高。如竹笛、箫、长笛、短笛、竖笛、排箫、印第安笛等都属于此类乐器。

2. 哨片振动气鸣体乐器

由气流冲击哨片并同时激发管内空气柱振动而发音的乐器。依乐器形制的不同,可分为单簧、双簧、多管、无管和异形五种。如唢呐、管子、广东喉管、双簧管、英国管、大管、单簧管、萨克斯管等。

3. 簧管气鸣体乐器

由气流冲击簧片使之振动并同时激发管内空气柱振动而发音的乐器。如笙、芦笙、巴乌、葫芦丝、口琴、口风琴、风笛等。

4. 唇振动气鸣体乐器

由气流冲击双唇产生振动,并通过对号嘴的控制,再激发管内空气柱振动而发音的乐器。如螺号、角号、号筒、步号(亦称军号)、圆号、小号、长号、大号等。

号筒

探究与拓展

(1)辨认下列乐器,填写乐器名称。

(2) 在对应的乐器和发音类别间画连线。

乐器 发音类别

短笛边棱气鸣小号哨片振动唢呐簧管振动巴乌唇振动

- (3) 说出中国古代按材质划分乐器类别的"八音"名称及相关乐器。
- (4)课外聆听下列曲目:

①巴乌曲《渔歌》 ②排箫曲《山鹰之歌》

③小号曲《月亮河》 ④风笛曲《我心永恒》

5 知识窗

骨哨

骨哨距今约有7000年的历史。我国浙江余姚河姆渡遗址中发现的160件骨哨,是利用鸟禽肢骨的中段加工而成的。骨哨长4~12厘米,形状略弧曲。大多数骨哨在凸弧的一面,近肢骨的两端各磨出一个圆孔。其中有一件骨哨在出土时腔内插有一根肢骨,其形制与现代的竹哨大同小异。在使用竹哨时,将有孔的一端放入嘴里轻吹,同时抽动腔内竹棒,就能吹出简单的曲调。

骨哨

苏格兰风笛

风笛起源于古罗马。在漫长的历史进程中,风笛已成为苏格兰人民音乐生活中的重要组成部分。风笛构造简单,有一个风袋和几根从袋子中伸出的穗木管,通过风袋的压缩产生气流而发音。苏格兰风笛音乐最初主要应用于部落间的军事等行为,现广泛用于婚丧、喜庆等节日活动。风笛以它辉煌嘹亮、古朴沧桑以及富于田园风格的音调,令无数听众心痴神迷。

苏格兰风笛游行

第2节 拉弦乐器

拉弦乐器经历了长期的演变和发展,比吹管、打击、弹拨等乐器的历史晚一些。拉弦乐器音色优美,富于歌唱性,有极其丰富的艺术表现力,是大型乐队中的重要组成部分。

常见的中国拉弦乐器有二胡、中胡、高胡、板胡、京胡、椰胡、坠胡、大胡、擂琴等;外国 拉弦乐器有小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴等。

世界各民族都有极具特色的拉弦乐器,如马头琴、艾捷克、拉巴伯、列贝克、弓弦里拉、卡曼恰、瓢琴、牛腿琴等。

三门峡畅想曲

(二胡独奏)

二胡音色柔和,表现力丰富,擅长演奏抒情细腻的乐段,亦可演奏技巧复杂的华彩乐段。

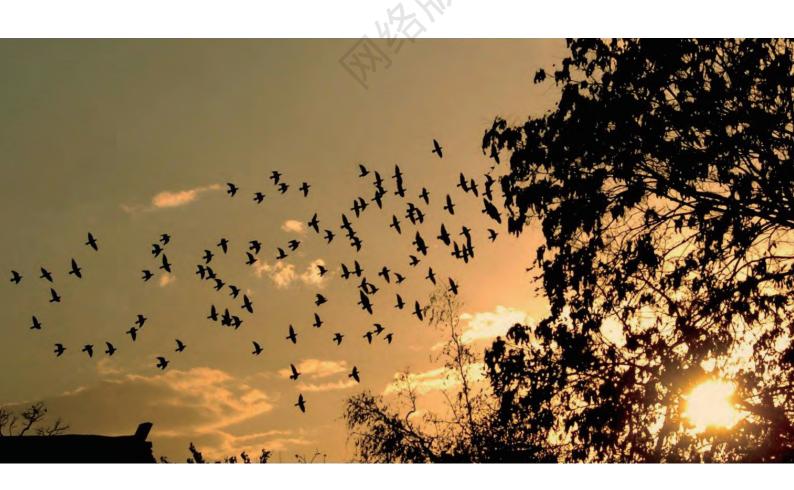
《三门峡畅想曲》创作于1960年。乐曲旋律流畅舒展,节奏动感活泼,讴歌了在三门峡水库 辛勤劳动的建设者,表达了对祖国未来的憧憬之情,具有强烈的时代气息。

鸟 投 林

(高胡独奏)

高胡,又名粤胡,由吕文成、司徒梦岩根据二胡改制而成,是粤剧、广东音乐的主奏乐器。高胡音色华美飘逸,具有浪漫色彩。

《鸟投林》创作于1931年,是广东音乐的代表作之一。乐曲以清新优美的旋律、啁啾的鸟鸣,描绘了夕阳西下、百鸟归巢的生动景象,展现了诗意浪漫的南国风光。

流浪者之歌

(小提琴独奏)

小提琴发音优美柔韧,音域宽广,力度变化大,具有丰富的表现力,是管弦乐队中弦乐组的 高音声部乐器。

《流浪者之歌》又名《吉卜赛之歌》,是小提琴独奏曲中的名作。乐曲表现了吉卜赛人在苦难中仍保持乐观、豪放的民族性格。该曲技巧艰涩深奥,旋律华丽飘逸,令人荡气回肠。

天 鹅

(大提琴独奏)

大提琴音色低沉醇厚、安静柔和,擅长表现深邃复杂的情感,是管弦乐队中的低音声部乐器。

《天鹅》是法国作曲家圣-桑于1886年创作的《动物狂欢节》中的第十三曲。大提琴以其优美深沉的抒情特点,在波浪般的琶音中,衬托出天鹅端庄典雅的高贵气质和优美神态。

❷ 学习与掌握

拉弦乐器因民族、区域、文化特质、乡风民俗的不同,大致可以分为:

1. 中国拉弦乐器

中国的拉弦乐器形制、音色各异,可表现不同地方的风土人情与音乐风格。如二胡、京胡、板胡、高胡、坠胡、擂琴、潮州二弦等。

2. 西洋拉弦乐器

西洋拉弦乐器主要以提琴乐器为主,包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴。提琴类乐器 音色和谐,形制虽然大体相似,但都有着严谨的尺寸与结构要求。

拉弦乐器主要以弓擦弦振动箱体产生共鸣而发音。演奏技法主要包括:

- (1)常规演奏法,如连弓、跳弓、顿弓、抛弓、拨弦、揉弦、颤音、泛音等。
- (2) 非常规演奏法,如弓杆击弦、左手拨弦、码后拉奏等。

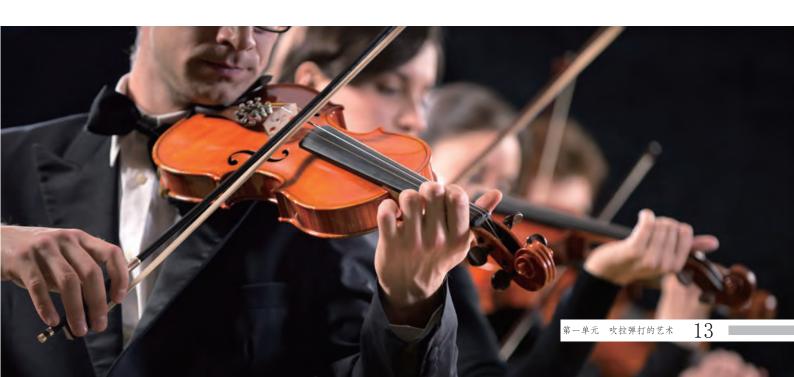

(1)辨认下列乐器,填写乐器名称。

- (2) 根据你熟悉的拉弦乐器,说说它擅长表现怎样的音乐?
- (3)课外聆听下列曲目:
- ①京胡曲《夜深沉》

- ②马头琴曲《嘎达梅林》
- ③小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》 ④低音提琴曲《动物狂欢节》中的《大象》

为知识窗

擂琴

擂琴在坠胡的基础上改制而成,是弹拨乐器(三弦)与拉弦乐器(胡琴)结合 的产物,主要流传在北方地区。擂琴音域宽、音量大,是一种表现力极为丰富的乐 器,尤其擅长模拟人声、戏曲唱腔,宛如人在歌唱,惟妙惟肖。

五弦中提琴

在巴洛克时期, 小提琴演奏家帕格尼尼创作了很多炫技性的 提琴音乐作品,其中一些作品用四弦提琴难以表现。为了诠释这 些作品,提琴制作家与演奏家共同发明创造了五弦中提琴,即比 普通中提琴多一条E弦。

我国小提琴演奏家、教育家、作曲家李自立教授专为此琴创 作了《五弦中提琴第一协奏曲〈和〉》。

五弦中提琴

马头琴演奏家齐•宝力高

第3节 弹拨、键盘乐器

在历史的长河中,弹拨乐器的出现与发展因地域、民族、文化、宗教信仰的不同而各具特色。它们都是用手指或工具通过弹、拨、击等方式触动琴弦产生振动并通过箱体共鸣发音,具有音色清脆而明亮,色彩丰富而多变,音响精致而华美,技术纷繁而细腻等特点。

常见的中国弹拨乐器有琵琶、阮咸、柳琴、三弦、月琴、琴(古琴)、古筝、扬琴等;外国弹拨乐器有吉他、竖琴、曼陀林、巴拉莱卡琴、西塔尔琴等。

世界各民族都有极具特色的弹拨乐器,如冬不拉、热瓦普、玎麦波、札木聂(亦称六弦琴)、里拉琴、齐特尔琴、桑多尔、比那琴等。

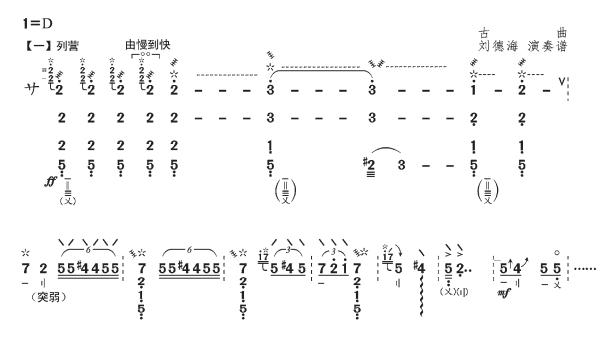
键盘乐器有钢琴、风琴、手风琴、电子琴、管风琴等。

欣赏与感知

十面埋伏

(琵琶独奏)

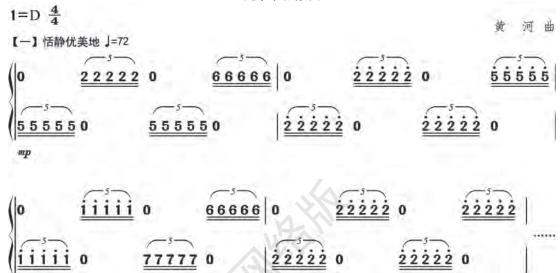

琵琶是我国主要民族乐器之一。其演奏风格流派众多,传统曲目丰富,分"武曲"和"文曲"两类。

《十面埋伏》是"武曲"的代表作之一,运用了琵琶特有的煞弦、绞弦、拼双弦等技法,形象地描绘了楚汉战争垓下决战的情景。正如《四照堂集·汤琵琶传》中载:"声动天地,屋瓦若飞坠。徐而察之,有金鼓声、剑弩声、人马声……使闻者始而奋,继而恐,涕泣无从也。其感人如此。"

黄土情

(扬琴独奏)

扬琴,木质音箱,上张钢丝弦,用两支琴笕击弦发音。扬琴音色清脆、明亮,演奏技巧灵活,音域宽广,表现力丰富,可独奏、伴奏或参加合奏。

《黄土情》由我国扬琴演奏家、教育家黄河创作,是一首极富西北风味的乐曲。全曲分引 子、主题、赋格、快板和尾声五个部分。该曲灵活地运用了扬琴的演奏技法,展现了黄土高原的 风情风貌。

《鲁斯兰与柳德米拉》序曲

(巴拉莱卡琴演奏)

巴拉莱卡琴是俄罗斯民族特有的弹拨乐器,俗称三角琴。琴颈细长,琴腹呈三角形,音域的 宽窄取决于琴体的大小。

《〈鲁斯兰与柳德米拉〉序曲》是俄罗斯作曲家格林卡交响音乐的代表作之一。旋律轻快活泼,色彩明朗华丽,充满了欢乐、喜庆的情绪。

牧童短笛

(钢琴独奏)

钢琴被誉为"乐器之王",每个琴键都有固定的音高,且音域宽广。

《牧童短笛》是贺绿汀于1934年创作的钢琴曲。该曲短小精致,旋律优美生动,具有浓郁的 中国色彩和田园风味。

根据弹拨类乐器的构造形制和演奏形式,大致可分为:

1. 怀抱式

演奏者将乐器抱在怀中, 用单手手指(假甲、拨片)拨弄琴弦。如琵琶、阮咸、吉他、曼陀 林、冬不拉、热瓦普、巴拉莱卡琴、里拉琴等。

阮咸

巴拉莱卡琴

2. 平置式

演奏者将乐器平置在面前,用双手手指(假甲、拨片)拨弄琴弦。如古筝、古琴、独弦琴、 夏威夷吉他等。

古筝

根据键盘乐器的发音方式,大致可分为:

1. 击弦类

如钢琴。

钢琴

2. 簧片类 如风琴、手风琴等。

手风琴

3. 电声类

如单排键电子琴、双排键电子管风琴、电子合成器等。

单排键电子琴

(1)辨认下列乐器,填写乐器名称。

乐器	3	The second secon		
名称				

(2) 在对应的乐器与演奏形式或发音类别间画连线。

乐器	演奏形式	乐器	发音类别
古琴	<i>kT +</i> 51 − ~~1~~ 2	手风琴	山丰米
琵琶	怀抱式	双排键电子琴	电声类
吉他	4_ m Tr	扬琴	簧片类
古筝	平置式	风琴	击弦类

- (3) 请说说白居易的《琵琶行》中"大珠小珠落玉盘"的寓意。
- (4)课外聆听下列曲目:

①古筝曲《渔舟唱晚》 ②古琴曲《广陵散》

③扬琴曲《将军令》 ④吉他曲《爱的罗曼史》

⑤手风琴曲《自由探戈》 ⑥钢琴曲《梦幻》

5 知识窗

古钢琴

古钢琴是钢琴的前身,它是由16世纪佛罗伦萨的乐器师发明的。古钢琴与钢琴的发音都 是通过金属丝弦的振动产生的。但不同的是钢琴是用锤子敲击一股金属丝弦(一股由三根金属 丝弦组成)而发音。古钢琴则是通过羽毛管制作的拨子拨动一根金属丝弦而发音,所以又称作 "羽管键琴""拨弦古钢琴"。因此,古钢琴的音色较为纤细,而钢琴的音色则浑厚一些。在 巴洛克时期, 古钢琴是大小仅次于管风琴的键盘乐器, 所以也称为"大键琴"。18世纪后期, 因 其音色古板、表现力较弱, 且最重要的是古钢琴很难像钢琴那样随心所欲地弹出对比鲜明的强弱 音,所以逐渐被钢琴取代。

古钢琴

第4节 打击乐器

打击乐器是人类音乐史上最早出现的乐器。在古代,打击乐器不仅能用于驱逐猛兽、抵御外敌,还能用于祭祀、乐舞、庆典等仪式。随着社会的不断进步,打击乐器也有很大的发展,并运用于各种音乐表现和生产生活之中。

常见的中国打击乐器有鼓、锣、钹、梆子、木鱼等;外国打击乐器有定音鼓、小军鼓、镲、木琴、马林巴、钟琴、钢片琴、颤音琴、爵士鼓(架子鼓)、邦戈鼓、康加鼓、摇响器、手鼓、铃鼓、非洲鼓、钢鼓、铜鼓等。

赛龙夺锦

(鼓乐华彩)

龙舟竞渡

该曲根据何柳堂所作的同名广东音乐改编而成。在此华彩段中,花盆鼓(又称缸鼓)及彩盘 鼓的运用使鼓乐的表现手法更加丰富,特色更加鲜明。由堂鼓、排鼓、腰鼓演变而来的花盆鼓、 彩盘鼓已逐渐成为中国民族乐队的主要打击乐器。

科技先锋

(现代打击乐合奏)

现代打击乐合奏

现代打击乐的组合形式是多种多样的,可根据作品的需要随时组合。《科技先锋》是美国作 曲家杰姆卡塞尔的一首室内打击乐八重奏作品。该作品采用了大军鼓(兼摇响器)、定音鼓、桶 鼓、小军鼓、立镲、三角铁、吊镲、颤音琴、钢片琴等乐器的组合,在激情动感的节奏律动中交 替呈现各种乐器特有的音色与技法。斑斓的音色变化和强烈的音响对比, 使之极具现代感。

根据打击乐器的制作材质和发音原理,大致可以分为:

1. 皮革类打击乐器

以皮革为敲击面,与鼓腔产生共鸣而发声。如中国的大堂鼓、小堂鼓、排鼓、手鼓等;外国 的大军鼓、小军鼓、定音鼓、爵士鼓、邦戈鼓、康加鼓等。

中国排鼓

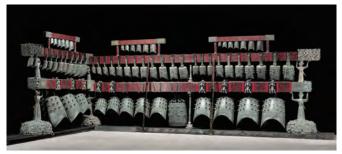
定音鼓

2. 金属类打击乐器

以金属(多为铜质、铝质)为敲击面,通过单面敲击或双面相互撞击而发声,也有片状、筒 状、钟形和鼓状等样式。

- (1) 单面敲击乐器: 吊镲、低音锣、中国戏曲锣、钢片琴、钟琴、颤音琴等。
- (2) 双面相互撞击乐器:对镲、军镲、中国戏曲小镲等。

- (3) 片状、筒状、钟形乐器: 特多钢鼓、曾侯乙墓出土的编钟、编磬等。
- (4) 鼓状乐器:钢鼓、铜鼓等。

特多钢鼓

曾侯乙编钟

3. 木(竹、石)质类打击乐器

以木(竹、石)质面板为敲击面,分为单面敲击或双面相互撞击而发声的乐器。

- (1) 单面敲击乐器:木鱼、南梆子、木琴、马林巴等。
- (2) 双面相互撞击乐器: 梆子、西班牙响板、拍板、快板等。

木鱼

探究与拓展

(1)辨认下列乐器,填写乐器名称。

乐器		A	~	
名称				

(2) 在对应的乐器和制作材质间画连线。

乐器 制作材质

马林巴

金属类 中国大堂鼓

皮革类

编钟 木(竹、石)质类

颤音琴

- (3)说说中国小堂鼓与西洋小军鼓常用于哪些场合,适合表现哪些音乐风格?
- (4)课外聆听下列曲目:
- ①潮州锣鼓《画眉跳架》

- ②中国民族打击乐小合奏《老虎磨牙》
- ③中国民族打击乐小合奏《老鼠娶亲》
- ④小军鼓与乐队《波莱罗舞曲》

潮州大锣鼓

民间乐种,流行于广东潮汕地区。以主奏 鼓(司鼓)为指挥,唢呐、笛子为领奏的演奏形 式。所用乐器有大鼓、深波锣、大斗锣、吮锣、 大小钹、九仔锣等。音乐分牌子套曲锣鼓和长行 套曲锣鼓两种。音乐主要由序曲、二板、三板、 尾声等部分组成。

非洲"说话鼓"

潮州大锣鼓

说话鼓

鼓手利用鼓的不同声响来模仿语言的不同声调、重音、节奏和特定语 句,作为一种信号语言来传送各种信息。在清晨、傍晚比较安静的时刻, 鼓声可以传到15公里以外,鼓手们一个接一个地重复着鼓声,这样可以用 惊人的速度准确地"传话"。

第二单元 **常见乐器的学习**

乐器一: 竹笛

竹笛是中国吹管乐器中传播最广的乐器之一。其音色清丽婉转,古人谓之"荡涤之声",故 竹笛原名"涤"。竹笛根据音域、音色可分为梆笛和曲笛两种。

梆笛,因常用于梆子腔伴奏而得名。与曲笛相比,笛身稍短而细,发音响亮、高亢、激越。曲笛,因常用于昆曲伴奏而得名。发音优雅、圆润、厚实。

 $1 = A \frac{4}{4}$

欣赏与感知

深 秋 叙 (竹笛独奏)

深情的慢板 $\frac{1}{2} - \frac{3}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$$1 - - \underbrace{6 \ 1}_{} | 4 \cdot 3 \ 2 \cdot 3 \ 2 \cdot 1 \ | 2 \ | 7 \ - 1 \cdot 2 \ | 6 \ 6 \ - 1 \cdot 2 \ |$$

《深秋叙》是作曲家穆祥来创作于1989年的一首竹笛曲。作品以深邃的旋律描绘了深秋时节的景象。悠长而下行的音调使我们在略带伤感中感受和思考人生。

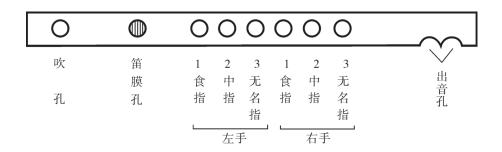
学习与掌握

1. 形制与结构

竹笛多为竹制,也有部分选用木质或其他材质,如陶瓷、玻璃及合成材料等。传统竹笛由吹 孔、笛膜孔、六个按音孔、出音孔等部分组成。现今经过改良的竹笛也有八孔笛、九孔笛、十孔 笛和加键笛等。

常用的梆笛有G调梆笛、A调梆笛、F调梆笛。

常用的曲笛有D调曲笛、大G调曲笛、C调曲笛、降B调曲笛。

为了方便学习与掌握,我们将以最常用的G调梆笛为例。

2. G调梆笛的音域

3. 持笛方法

向右持笛时,两手的食指、中指、无名指的第一节前端(指腹)分别按在竹笛的六个音孔上,两手拇指分别托于笛身下方;右手的小指按在笛身上。向左持笛则反之。

4. 筒音与定调

一支竹笛在最方便的情况下能演奏三个调。当六个按音孔全按住时称之为"筒音"。在竹笛中最常用的三个调分别是筒音作sol、筒音作re、筒音作do。

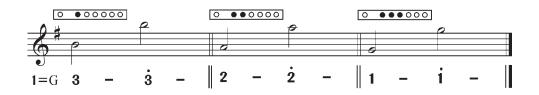
持笛姿势

实践与表现

技能训练一: 筒音作sol

筒音作sol,就是将六个按音孔全部按住,使竹笛成为"筒"状而发出来的音为sol。如用G调梆笛的指法,调高就是G调。

前1、2、3指(左手食指、中指、无名指)指法的认识与学习

当前1指(左手食指)按住上端第一孔的时候,用平缓的气息吹奏,可得出G调的mi(**3**);再加大吹奏力度,便可得出高八度的mi(**3**)。

当前1、2指(左手食指、中指)按住第一和第二孔的时候,用平缓的气息吹奏,可得出G调的 re ($\mathbf{2}$); 再加大吹奏力度,便可得出高八度的re ($\dot{\mathbf{2}}$)。

当前1、2、3指(左手食指、中指、无名指)按住第一、第二和第三孔的时候,用平缓的气息吹奏,可得出G调的do(1);再加大吹奏力度,便可得出高八度的do(1)。

练习一

$$1 = G \frac{4}{4}$$

$$3 - 3 - |\dot{3} - - - |2 - 2 - |\dot{2} - - - |1 - 1 - |$$

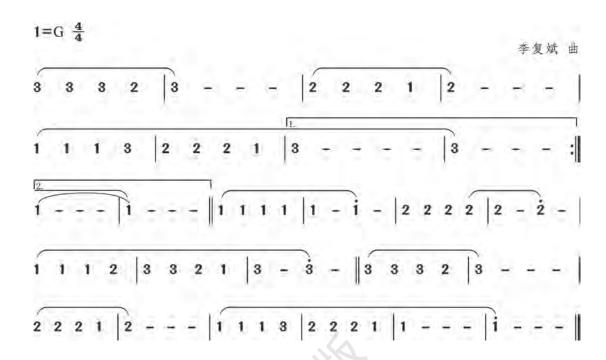
$$\dot{1} - - - |1 - - - |1 - - - |2 - 2 - |\dot{2} - - - |$$

$$3 - 3 - |\dot{3} - - - |2 - 2 - |\dot{2} - - - |1 - - - |$$

演奏提示:注意除了手指要按住音孔之外(不能漏气),内心一定要均匀地数拍子,务必确保2拍就是2拍,4拍就是4拍,切不可忽快忽慢。

练习二

随风飘荡的杨柳树

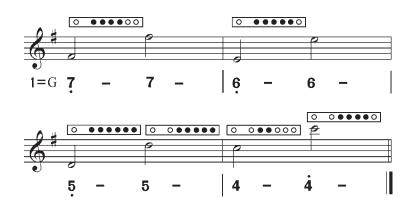

演奏提示:在练习中要注意前1、2、3指的交替和中间部分的八度大跳。同时内心要有节拍感和 稳定的速度。

通过以上练习,我们已经初步掌握了竹笛前三个按音孔的学习,下面便可以进行新指法的学 习了。

后1、2、3指(右手食指、中指、无名指)指法的认识与学习

与前面所讲的前1、2、3指练习一样,当按住前1、2、3指时,后1指(右手食指)按住第四孔,用平缓的气息吹奏,可得出G调的si(**7**);再加大吹奏力度,便可得出高八度的si(**7**)。

紧接着,后2指(右手中指)按住第五孔,用平缓的气息吹奏,可得出G调的 $\operatorname{la}(\mathbf{6})$;再加大吹奏力度,便可得出高八度的 $\operatorname{la}(\mathbf{6})$ 。

继续用后3指(右手无名指)按第六孔(全按住)的时候,用平缓的气息吹奏,可得出G调的 sol (5); 再放开前1指,便是高八度的sol (5), 这种指法在竹笛演奏上叫"插孔"。

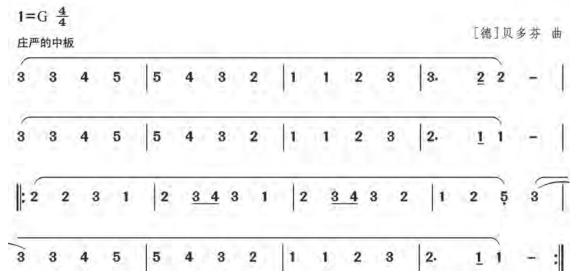
当按第二、第三孔的时候,用平缓的气息吹奏,可得出G调的fa($\mathbf{4}$);在按住全部六个孔的基础上,放开前1指和后3指,便是高八度的fa($\mathbf{\dot{4}}$)。

练习三

演奏提示:该练习曲的重点主要是在前1、2、3指的基础上做后1、2、3指的练习。其中G调的sol($\frac{5}{2}$)和高八度的sol($\frac{5}{2}$)、fa($\frac{4}{2}$)和高八度的fa($\frac{4}{4}$)都是不同指序,因此要特别注意并多加练习。

练习四

欢 乐 颂

演奏提示:《欢乐颂》是贝多芬《第九交响曲(合唱)》第四乐章的主题。作品以气势磅礴的音响和庄严的旋律描述了人们对自由、平等生活的渴望。练习时要注意乐曲的分句。

练习五

友谊地久天长

演奏提示:《友谊地久天长》原是一首著名诗歌,后被谱成一首脍炙人口的经典歌曲。1940年,美国电影《魂断蓝桥》将它作为主题曲,随后,这首歌曲传遍世界各地。

声部间的相互配合对于重奏作品的演奏十分重要。通过合作能使音响更加和谐、音色更加融合、色彩更加丰富。通过该曲的学习,我们能够掌握附点音符的节奏型。

练习六

喜 洋 洋

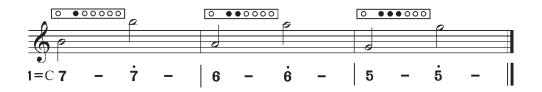
演奏提示: 乐曲主题取材于山西民歌《卖膏药》和《碾糕面》。通过顿音和加花的演奏手法,使得乐曲轻快活泼,增加了喜气洋洋的气氛。

演奏时注意吐音要干净而清脆, 歌唱性旋律要高亢而连贯。

技能训练二: 筒音作re

筒音作re,就是将六个按音孔全部按住,使竹笛成为"筒"状而发出来的音为re。如用G调梆笛的指法,发出的调高就是C调。

前1、2、3指指法的认识与学习

当前1指按住第一孔时,用平缓的气息吹奏,可得出C调的si(7),再加大吹奏力度,便可得出高八度的si(5)。

当前1、2指按住第一和第二孔时,用平缓的气息吹奏,可得出C调的la(**6**);再加大吹奏力度,便可得出高八度的la(**6**)。

当前1、2、3指按住第一、第二和第三孔时,用平缓的气息吹奏,可得出C调的sol(5);再加大吹奏力度,便可得出高八度的sol(5)。

练习一

$$1 = C \frac{4}{4}$$

$$7 - 7 - |\dot{7} - - - |\dot{6} - 6 - |\dot{6} - - - |$$

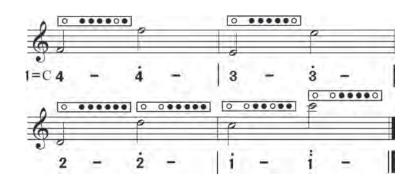
$$5 - 5 - |\dot{5} - - - |5 - - - |$$

$$6 - 6 - |\dot{6} - - - |\dot{7} - 7 - |\dot{7} - - - |$$

$$6 - 6 - |\dot{6} - - - |\dot{5} - - - |$$

演奏提示:该练习曲主要是针对筒音作re的练习。虽然前述指法都已经在筒音作sol时出现过,但与此节所学的筒音作re概念上有所不同(筒音作sol,发出的音高是G调;筒音作re,发出的音高是C调)。

后1、2、3指指法的认识与学习

与前面所讲的前1、2、3指一样,当按住前1、2、3指时,用后1、3指按住第四孔和第六孔,用平缓的气息吹奏,可得出C调的fa(4);再加大吹奏力度,便可得出高八度的fa($\dot{4}$)。

紧接着,当放开第六孔,同时按住第五孔时,用平缓的气息吹奏,可得出C调的mi(**3**);再加大吹奏力度,便可得出高八度的mi(**3**)。

当按住全部六个孔时,用平缓的气息吹奏,可得出C调的re($\mathbf{2}$);再放开前1指,便是高八度的re($\dot{\mathbf{2}}$)。

当按第二、三、五、六孔时,用平缓的气息吹奏,可得出C调的 $do(\mathbf{i})$ 。再放开前1指和后3指,便是高八度的 $do(\mathbf{i})$ 。

练习二

$$1 = C \frac{4}{4}$$

$$4 - 4 - |\dot{4} - - - |\dot{3} - 3 - |\dot{3} - - - |$$

$$2 - 2 - |\dot{2} - - - |\dot{1} - \dot{1} - |\dot{1} - - - |$$

$$3 - 3 - |\dot{3} - - - |\dot{4} - 4 - |\dot{4} - - - |$$

$$2 - 2 - |\dot{2} - - - |\dot{1} - - - |$$

演奏提示:该练习曲的重点是在前1、2、3指的基础上做后1、2、3指的练习。其中C调的re(**2**)和高八度的re(**2**)、do(**i**)和高八度的do(**i**)都是不同的指序,因此要特别注意并多加练习。

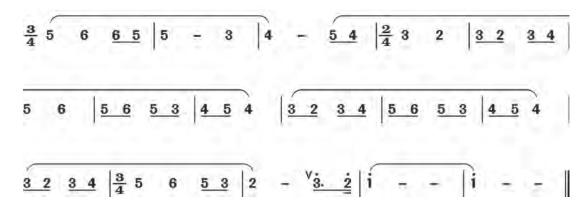
练习三

沂蒙山歌

演奏提示:该片段是根据民歌《沂蒙山小调》改编而成的竹笛独奏曲中的主题部分。演奏时应注意节拍的变化,前半部分是原民歌《沂蒙山小调》的旋律, $\frac{3}{4}$ 拍;后半部分是对主题的延伸与展开,变成 $\frac{2}{4}$ 拍,情绪需要更加激动、更有动感。

练习四

玛 依 拉

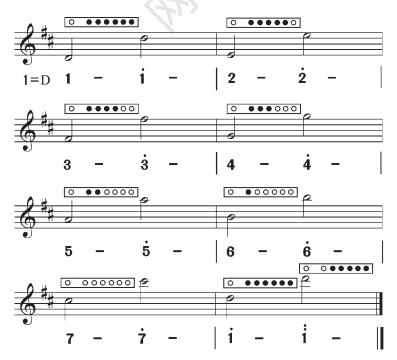
演奏提示:《玛依拉》是一首哈萨克族民歌,由王洛宾改编。轻盈明快的旋律将开朗活泼、天真美丽的草原姑娘的形象表现得惟妙惟肖。

通过对此曲的练习,我们可以掌握连音与跳音的交替进行, $\frac{3}{4}$ 拍与 $\frac{2}{4}$ 拍的转换,不对称小节的句法结构和包括fa (4)、si (7) 在内的七声音阶练习。

技能训练三: 筒音作do

筒音作do,就是将六个按音孔全部按住,使竹笛成为"筒"状而发出来的音为do。如用G调梆笛的指法,发出的调高就是D调。

筒音作do指法学习

此前学习简音作sol和re的时候,因为是初学,所以一直是由一个手指为起步,然后逐步增加 按指的顺序。而现在,便可以按照音阶的顺序进行学习了。

当六孔全按时,用平缓的气息吹奏,便可得出D调的do(1);再加大吹奏力度,便可得出高

八度的do(i)。

以此类推,放开第六孔是D调的re($\mathbf{2}$);放开第五、六孔是D调的mi($\mathbf{3}$);放开第四、五、六孔是D调的fa($\mathbf{4}$)。

只按前1、2指是D调的sol(5); 只按前1指是D调的la(6); 全放开是D调的si(7)。

注意D调高八度的do($\hat{\mathbf{i}}$)与更高八度的do($\hat{\mathbf{i}}$)指法是不同的。放开前1指(其他全按)才是更高八度的do($\hat{\mathbf{i}}$),在练习时要特别注意。

练习一

1=D \(\frac{4}{4}\)

12 12 32 32 | 12 12 30 10 | 12 34 54 32 | 1 3 1 - | 23 23 43 43 |

23 23 40 20 | 23 45 65 43 | 2 3 2 - | 34 34 54 54 | 34 34 50 30 |

34 56 76 54 | 3 5 3 - | 45 45 65 65 | 45 45 60 40 | 45 67 17 65 |

4 6 4 - | 56 56 76 76 | 56 56 70 50 | 56 71 25 67 | 1 3 1 - |

演奏提示:这是一首专门为筒音作do而写的练习曲。练习时,在速度上可以先慢后快。在吹奏时可用连音、吐音,也可用连跳结合的方法进行。总之以熟悉指法为主要目的。

练习二

多年以前

演奏提示:这是一首脍炙人口的经典歌曲。作品音域不宽,稍带忧伤之情,以音阶式的旋律进行,适合初学者作为指法练习。

练习三

步 步 高

1=D 2 (筒音作1) 吕文成 曲 明快的小快板 $\frac{2}{4} \stackrel{?}{1} \stackrel{?}{65} \underbrace{356i}_{} \stackrel{?}{52} \stackrel{?}{532}_{} \stackrel{?}{123}_{} \stackrel{?}{23}_{} \stackrel{?}{123}_{} \stackrel{?}{23}_{} \stackrel{?}{23}_{} \stackrel{?}{23}_{} \stackrel{?}{23}_{} \stackrel{?}{23}_{} \stackrel{?}{23}_{} \stackrel{?}{2}_{} \stackrel{?}{17}_{} \mid i \stackrel{0}{0} \stackrel{56}{10}_{} \mid$ $\frac{3}{4} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{2}} \stackrel{\cdot}{\underline{3}} \stackrel{\cdot}{\underline{2}} \stackrel{\cdot}{\underline{3}} \stackrel{\cdot}{\underline{5}} \stackrel{\cdot}{\underline{2}} \stackrel{\cdot}{\underline{4}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{7}} \stackrel{\cdot}{\underline{6}} \stackrel{\cdot}{\underline{5}} \stackrel{\cdot}{\underline{3}} \stackrel{\cdot}{\underline{3}} \stackrel{\cdot}{\underline{2}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{2}} \stackrel{\cdot}{\underline{2}} \stackrel{\cdot}{\underline{3}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{2}} \stackrel{\cdot}{\underline{2}} \stackrel{\cdot}{\underline{3}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{2}} \stackrel{\cdot}{\underline{2}} \stackrel{\cdot}{\underline{3}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}{\underline{1}} \stackrel{\cdot}$ $\frac{\dot{3}\,\dot{2}\,\dot{1}\,\dot{2}}{\dot{3}\,\dot{2}\,\dot{1}\,\dot{2}} | \frac{\dot{3}\,\dot{5}\,\dot{3}\,\dot{2}}{\dot{3}\,\dot{5}\,\dot{3}\,\dot{2}} | \frac{\dot{1}\,\dot{7}\,\dot{1}}{\dot{1}} | \frac{0\,\,6\,\dot{1}}{\,\,5\,\,3} | \frac{5\,\,\dot{6}}{\,\,6} | \frac{\dot{5}\,\,\dot{4}}{\,\,\dot{5}\,\,\dot{4}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{2}}{\,\,\dot{1}\,\,\dot{2}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{6}}{\,\,5\,\,\dot{4}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{2}}{\,\,\dot{1}\,\,\dot{2}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{6}}{\,\,5\,\,\dot{4}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{2}}{\,\,\dot{1}\,\,\dot{2}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{6}}{\,\,\dot{6}} | \frac{\dot{7}\,\,\dot{2}}{\,\,\dot{2}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{6}}{\,\,\dot{6}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{2}}{\,\,\dot{2}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{6}}{\,\,\dot{6}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{2}}{\,\,\dot{2}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{6}}{\,\,\dot{6}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{6}}{\,\,\dot{6}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{2}}{\,\,\dot{6}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{2}}{\,\,\dot{6}} | \frac{\dot{3}\,\,\dot{6}}{\,\,\dot{6}} | \frac{\dot{6}\,\,\dot{6}}{\,\,\dot{6}} | \frac{\dot{6}\,$ $\frac{3 \ 5}{5} \mid \frac{2 \ 1}{5} \quad \frac{7 \ 6}{5} \mid \frac{5 \ 5}{5} \quad 0 \quad \frac{6 \ 5}{65} \mid 4 \ 5 \quad 0 \quad 4 \mid \frac{1}{4} \quad 5 \quad 0 \mid$ $\frac{2}{4} \stackrel{?}{5} \stackrel{?}{32} \stackrel{?}{1235} | \stackrel{?}{25} \stackrel{?}{10} | \stackrel{?}{1.7} \stackrel{?}{66} | \stackrel{?}{5.4} \stackrel{?}{33} | \stackrel{?}{4.3} \stackrel{?}{22} | \stackrel{?}{3.2} \stackrel{?}{156}$

1=G (筒音作 5) $\frac{2}{4} \underbrace{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}}_{4} \underbrace{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}}_{4} \underbrace{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}_{1} \underbrace{\frac{2}{4} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{23}}_{1} \underbrace{\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{23}}_{1} \underbrace{\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{23}}_{1} \underbrace{\frac{3}{23}}_{1} \underbrace{\frac{0}{55}}_{6} \underbrace{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{4}}_{6}$ $\frac{323}{4} \frac{05}{4} \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \frac{1}{$ $\frac{5}{2}$ $\frac{5}{32}$ $\left| \frac{1}{123}$ $\frac{2}{23}$ $\right| \frac{1}{123}$ $\frac{2}{23}$ $\left| \frac{5}{32}$ $\frac{1}{7}$ $\right| 1$ $\frac{0}{56}$ $\left| \frac{3}{4}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{32}{23}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{4} \stackrel{\frown}{17} \stackrel{\frown}{65} \stackrel{\bigcirc}{3} \stackrel{\stackrel{?}{3}}{\stackrel{?}{3}} \stackrel{\stackrel{?}{2}}{\stackrel{?}{1}} \stackrel{\stackrel{?}{1}}{\stackrel{?}{1}} \stackrel{\stackrel{?}{1}}{\stackrel{?}{1}} \stackrel{\stackrel{?}{1}}{\stackrel{?}{1}} \stackrel{\stackrel{?}{1}}{\stackrel{?}{1}} \stackrel{\stackrel{?}{1}}{\stackrel{?}{1}} \stackrel{\stackrel{?}{1}}{\stackrel{?}{2}} \stackrel{\stackrel{?}{1}}{\stackrel{?}{1}} \stackrel{\stackrel{?}{1}} \stackrel{\stackrel{}}{1}} \stackrel{\stackrel{?}{1}} \stackrel{\stackrel{1}{1}} \stackrel{\stackrel{1}}{1}} \stackrel{\stackrel{\stackrel{?}{1}} \stackrel{\stackrel{?}{1}}$ $\frac{\dot{3}\dot{5}\dot{3}\dot{2}}{\dot{3}\dot{5}\dot{3}\dot{2}} \frac{\dot{1}\dot{7}\dot{1}}{\dot{1}} \begin{vmatrix} 0 & 6\dot{1} & 5 & 3 \end{vmatrix} \frac{\dot{6}}{\dot{6}} \frac{\dot{6}}{\dot{5}} \frac{\dot{4}}{\dot{4}} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} \frac{3}{\dot{6}} \frac{\dot{7}}{\dot{7}} \frac{\dot{2}}{\dot{2}} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 & 0 & 6\dot{5} \end{vmatrix}$ $\frac{5}{61} | \frac{5}{5} \frac{5}{5} \frac{5}{23} | \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{23} | \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{12} | \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{12} |$ $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{7}{6}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{65}$ $\frac{5}{65}$ $\frac{5}{65}$ $\frac{5}{65}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{0}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{165}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{112}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{6}{7}$ $\frac{1}{1232}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{10}$

演奏提示:这是一首家喻户晓的广东音乐代表作品,由广东音乐家吕文成创作。该曲借鉴了西洋音乐动机模进发展的手法,旋律轻松愉快,听之使人心情愉悦,奏之使人兴趣盎然。除练习外,这也是一首舞台演出效果很好的作品。

演奏时注意"乐节"的切割、强弱音的对比、强弱句的变化以及吐音与连音的区别。第一遍 简音作do(1),转到G调后简音作sol(5)。

探究与拓展

- (1)请列出竹笛发展史上的代表性人物及其贡献。
- (2) 请查找并聆听以下竹笛经典曲目的音像资料,感受竹笛音乐的多元魅力。

《五梆子》《姑苏行》《梅花三弄》《鹧鸪飞》《春到湘江》《帕米尔的春天》《牧民新 歌》《〈楚辞〉后奏曲》《走西口》《陕北四章》《梆笛协奏曲》

竹笛的沿革与发展

竹笛的历史最早可以追溯到新石器时代。唐代以后,竹笛加了膜孔,使音色更加明亮、清 脆,不仅丰富了艺术表现力,而且也成为我国竹笛独有的特点。元代以后,竹笛的形制就和现在 的六孔竹笛完全一样了。

在长期的艺术实践中, 竹笛的表现力也得到不断发展。从唐、宋到清朝末年, 竹笛主要作为 戏曲伴奏的乐器,在表现力和演奏技巧上相对缺乏独立性。20世纪50年代后,随着我国民族音乐 的发展, 竹笛在理论研究、作品创作、演奏技巧和乐器改革等方面均得到迅速的发展, 不但是合 奏、伴奏中的主要乐器,还成为具有丰富表现力和深受广大听众欢迎的独奏乐器。

初步掌握竹笛演奏后,请同学们选择与自己学习程度相适应的乐曲,组织一场汇报音乐会。

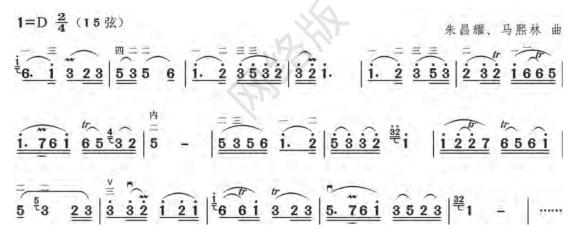
乐器二:二胡

二胡是我国民族乐队的主要弓弦乐器之一。二胡的表现力很强,能萧瑟缠绵、飞扬跳脱,也 能挥洒流畅、写意抒情,既适宜表现深沉、悲凄的内容,也可表现气势磅礴、战马奔腾的意境。

江南春色

(二胡独奏)

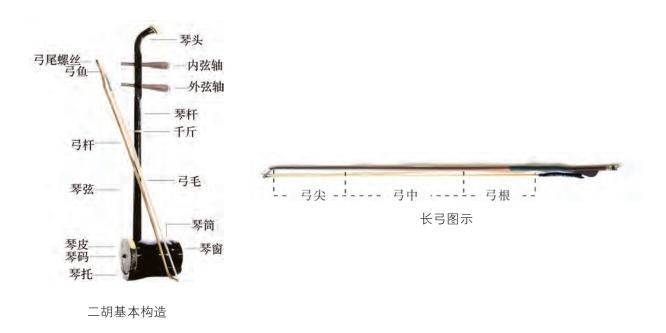

《江南春色》是二胡演奏家朱昌耀和作曲家马熙林以江浙民间音乐素材创作的一首二胡名曲。音乐中运用了加花变奏、曲调扩充、节奏对比等手法,结构严密工整,旋律清新优美,描绘了江南三月春色旖旎的秀美景致。

≥ 学习与掌握

1. 形制与结构

二胡形制古朴,通常选用紫檀、红木、乌木等名贵木材制作。主体由弦轴、琴筒、琴杆、琴弦、琴码、琴弓、千斤等构成。不同于琴身选材,琴杆多用竹料与马尾毛制成,弓毛夹在琴弦之间摩擦发声。

2. 定弦与音域

现代二胡普遍采用d¹-a¹五度定弦法,图示如下:

3. 持琴与手形

身体自然放松,琴筒放置左腿靠小腹处。左手呈半握拳状,沿千斤下方将琴杆轻握至虎口, 大拇指自然平伸。右手自然向前曲肘,掌心向左,食指与大拇指轻握弓杆,中指与无名指置于弓 杆与马尾之间, 小指顺势置于马尾之外。

左手

右手

4. 常用调与把位

二胡常用D调(小工调)、G调(正宫调)、F调(六字调)、C调(尺字调)、A调(乙字调)等。演奏时左手(除大拇指外)四个手指依次按弦,力度适中。手指在琴弦上按音的位置称为把位。

5. 演奏技法

二胡的演奏技法可分为左手技法与右手技法。

左手技法主要包括:运指、揉弦、颤音、滑音、泛音等。右手技法主要包括:长弓、快弓、跳弓、顿弓、颤弓等。

演奏提示:乐谱中的"0"表示空弦; "■"为拉弓符号;

实践与表现

技能训练一:空弦长弓

长弓是一切弓法的基础,初学者适宜从中慢速长弓入门。演奏者身体自然放松,把琴弓置于弓根处,弓毛贴弦,以手肘为轴心,带动大、小臂运弓。注意弓与弦基本成直角摩擦,走弓尽可能平、直、匀,根据手臂长短从弓根到弓尖再反向推回。

长弓的难处在于弓根与弓尖处,弓根易用力过猛出现噪音,弓尖则用力不足音质发虚,因此练习时需要在弓根处相对减力,弓尖处相对加力。另外,换弓时注意手腕放松,手掌、手指自然协调,带动琴弓平稳过渡。

练习一

练习二

" V "表示为推弓。

练习三

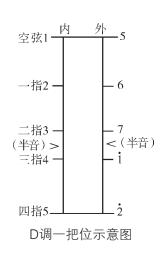
种 树 歌

演奏提示: 学生在教师的带领下尝试合奏。

技能训练二: D调(do sol弦)

左手自然握拳状,虎口置于千斤下方,自然放松地握住琴杆。手腕放松,用指尖肌肉丰满处斜面按弦,手指略成圆弧形,有弹性地在弦上起落。

初学者宜从D调入门,作为运指练习的基础,进行四个手指的 起落训练。

练习一

演奏提示:音符上方"一、二、三、四"为指法标记。练习时注意节拍时值,右手运弓须平直,左手按弦须准确,尤其是mi(3)、fa(4)之间半音指距,无名指与中指应靠拢。

练习二

$$1=D \frac{2}{4}$$
 (15弦)
中速 稍慢
$$\frac{D}{2} \stackrel{\vee}{=} \frac{1}{7} \stackrel{\circ}{i} \frac{1}{7} \stackrel{\circ}{i} \frac{1}{6} \stackrel{\circ}{i} \frac$$

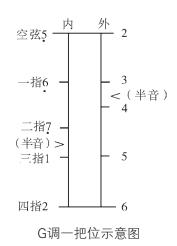
演奏提示: "X"为八分音符(半拍),练习时注意时值的准确性以及运弓的连贯性。

练习三

演奏提示:在二胡演奏中,左手小指相比其他三指要短小、纤细,力度与灵活性较差,因此需要特别练习。小指按弦时左手手形自然微侧,手指伸长切弦,注意音准。初次练习时,小指容易僵硬酸痛,注意手形松弛。

技能训练三: G调(sol re 弦)

G调一把位音阶与D调一把位音阶相似,但要注意半音位置的区别。演奏G调时,内弦的指距与D调一样,但外弦因半音的不同,从D调的二、三指紧靠换成了一、二指紧靠。

练习一

演奏提示:通过训练,逐步建立G调音阶概念,并与D调音阶进行对比练习。

练习二

演奏提示:在熟悉G调音阶的基础上,着重练习右手连弓换弦,尽量减小幅度以达到灵巧、自然的效果。

练习三

山清水秀好风光

演奏提示: 乐曲抒情优美, 演奏时注意运弓流畅自然。

练习四

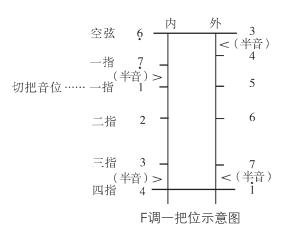
月牙五更

演奏提示: 乐曲开始涉及切分音符, 演奏时注意节奏时值的准确性。

技能训练四: F调(la mi弦)

F调一把位的演奏应在D调、G调一把位的基础上,下移半个音,即"切把式"。在演奏内弦si(**?**)和外弦fa(**4**)时,一指向上伸展,切忌因为切把式而失去左手虎口对千斤的依托,练习时需格外注意一指定位的准确。不过在F调的作品中,fa(**4**)的出现并不频繁,即使fa(**4**)出现,也多使用内弦小指按弦。

由于F调中mi(**3**)使用频率较高,演奏者应根据旋律采用内弦三指或空弦音,避免频繁的内外换弦,力求音色统一。值得一提的是,F调切把式因不以千斤为依

托,对一指定位的准确度要求很高,练习时可以借助内弦三指mi(**3**)与外弦空弦mi(**3**)的同音关系找准内弦三指的位置,并将三指作为依据准确找到一指音位。

练习一

演奏提示:注意外弦一指fa(4)的音准。

练习二

演奏提示:与练习一对比学习,注意内弦fa(4)的音准。

练习三

让我们荡起双桨

练习四

蒙古小夜曲

演奏提示:注意三指的音准以及反复记号的使用。

练习五

采 茶 灯

1=F 2 (63弦) 福建民歌

演奏提示: 第九、第十小节使用了连续切分音, 演奏时注意节奏的准确性。

采茶灯

技能训练五: 换把

传统定把方式以左手手指依次按下为准,将二胡音域分为五个把位。从一个把位过渡到另一个把位称为换把,换把时要注意左手的松弛,由小臂、手腕带动虎口上下移动。

手腕动作是换把的准备。通常来说,慢速旋律、突出情感表现时手腕动作相对较大;快速换把、跳把、近距离换把时手腕动作相对较小,甚至微乎其微。具体情况需视乐曲要求以及个人情况而定。

练习一

$$1 = D = \frac{4}{4} (15 \%)$$
 $\begin{vmatrix} \frac{1}{6} \\ 1 \\ - - - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} \\ - - - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} \\$

演奏提示: "×"即"四",表示用小指演奏。练习时注意音准,熟练之后可加快速度。

练习二

$$\frac{7}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{5} - \frac{7}{6} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{5}{3} \cdot 3 - \frac{7}{6} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{3} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{3} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{2}$$

演奏提示: 换把时注意手腕的运用, 过渡尽量自然。

练习三

小 镰 刀

演奏提示:注意第四小节的附点节奏,第二个"do(1)"为重音。

技能训练六: 揉弦

揉弦是对音色的润饰,使之富于歌唱性。二胡揉弦的方式可分为四种:滚揉、压揉、滑揉、抠揉,演奏手法各有不同。初学者通常从滚揉入手,具体方法为:手指按弦之后利用指尖面在原位置做上下滚动,从而引起弦长与弦压的变化,产生一种特定的波音效果。揉弦时须注意手腕、手掌、手指各关节的放松,并保持一定的弹性,关节动作要协调。

练习一

演奏提示:推弓弱起演奏时,注意弓段的安排。

练习二

演奏提示:小指揉弦时无名指可保留在弦上,辅助加深揉弦音效。

练习三

落水天 1=D $\frac{3}{4}$ 中速 稍慢 深情地 广东民谣 $\frac{3}{3}$ $\frac{i}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{i}{3}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{i}{2}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{6}{2}$ - (a) $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac$

演奏提示:这是一首广东民谣,"落水天"意为"下雨天"。

练习四

彩云追月

演奏提示:这首作品具有典型的广东民间音乐风格,形象地描绘了浩瀚夜空的迷人景色,其飘逸、梦幻般的旋律广为听众所喜爱。通过学习该曲,我们能够掌握到切分节奏型,并加强长音符的揉弦练习。

探究与拓展

- (1)请收集和查找胡琴家族其他成员的相关资料。
- (2)查找并聆听以下作品的音像资料,感受二胡的音乐魅力。《山村小景》《光明行》《烛影摇红》《迷胡调》《赛马》《拉骆驼》等。

5 知识窗

二胡的沿革与发展

二胡旧称胡琴或南胡,近代才更名为二胡,胡琴则成为与之相仿的拉弦乐器总称。二胡最早可追溯到古时奚琴,宋人陈旸《乐书》有载: "奚琴,本胡乐也……盖其制,两弦间以竹片轧之,至今民间用焉。"《元史》卷七十一《礼乐志》载: "胡琴,制如火不思,卷颈,龙首,二弦,用弓捩之,弓之弦以马尾。"说明这一时期,"胡琴"的名称已被广泛运用,其形制亦与现代二胡基本相同。胡琴在明朝时期发展较快,常用于戏曲伴奏和乐器合奏,并在民间不断派生、演变、发展成多种类型的拉弦乐器,如二胡、京胡、板胡等。民国时期,音乐家、教育家刘天华先生进行国乐改良运动,借鉴西方作曲理论和小提琴演奏手法,创作了十首二胡独奏曲,第一次将二胡带入高等学府,开启了现代二胡新篇章。

民间音乐家——阿炳(1893—1950)

原名华彦钧,中国民间音乐家。主要作品有《二泉映月》《听松》,琵琶曲《大浪淘沙》《昭君出塞》等。

华彦钧

我们的音乐会

请同学们选择与自己学习程度相适应的乐曲,以独奏、重奏或齐奏的演出形式组织一场汇报音乐会。

乐器三: 吉他

吉他,又名六弦琴,形制多样,风格各异,种类有夏威夷吉他、十弦吉他、双颈吉他、低音 吉他、爵士乐队吉他和电吉他等。它既能演奏优美的旋律、丰富的和弦、多样的节奏,又可利用 各种奏法产生不同的音响效果,是世界上非常流行的乐器之一。

爱的罗曼史

(古典吉他独奏)

《爱的罗曼史》原为一首西班牙民谣,由西班牙吉他演奏家耶佩斯改编。主旋律在分解和弦中缓缓奏出,充满温柔和浪漫的气息,拨人心弦,是吉他曲中的一首名作。

2

学习与掌握

1. 形制、结构与持琴姿势

吉他由琴头、琴钮、琴枕、品丝、琴颈、指板、品位点、音孔、琴箱、琴码、弦桥组成。吉 他采取横抱的形式,可站着演奏,也可坐着演奏。

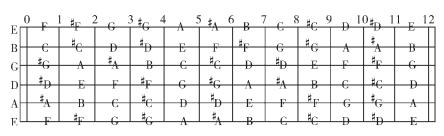

坐姿

站姿

2. 定弦与指板音位

吉他的琴弦是由内向外而排序的。各弦的定弦音高为: EADGBE (mi la re sol si mi)。

吉他指板示意图

3. 指法与把位

吉他演奏时,左手在乐谱上的标记分别是:食指为1,中指为2,无名指为3,小指为4。演奏时大拇指放于琴颈后侧,其他手指以指尖按住琴的品位点处,手腕向外略凸出;各指关节自然弯曲,第一指关节垂直于指板。

左手手形

4. 六线谱记谱法

吉他除用五线谱记谱外,还采用六线谱记谱,每条线分别代表吉他上的每根弦。如:

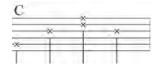
(1)旋律记谱方式:线上的数字表示不同琴弦的音品数,0表示空弦。

(2)和弦标记方式:在六线谱上方用和弦图表示。

(3)和弦分解记谱方式:

(4) 扫弦记谱方式:

5. 古典吉他演奏法

演奏古典吉他时,一般使用指甲拨弦,指甲要注意修剪圆滑,否则容易挂弦。因各人指甲及 手指的形状不同,修剪指甲也应视具体情况而定。指甲长度一般是突出指尖0.5~2毫米,指甲硬的 宜稍长, 软的则宜稍短。

目前、比较常用的古典吉他演奏法是在拨弦后指尖触在下一条弦上的奏法、该演奏法被称为 "平衡弹法"或"平行弹法",它能够使声音饱满而且有质感。注意拇指在拨弦时,手指始终都 是伸直的,并且感觉在向下压。

实践与表现

技能训练一: 空弦拨奏

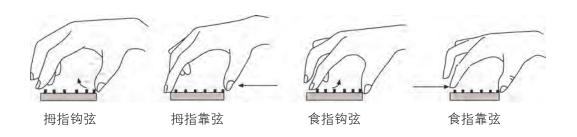
空弦拨奏是演奏吉他的基础,演奏时用右手拨奏琴弦,可以用手指,也可以用拨片。

用右手指拨弦时,各手指的标记分别是:拇指——p,食指——i,中指——m,无名指——a,小指——ch或e。一般拇指拨奏六弦、五弦、四弦,食指拨奏三弦,中指拨奏二弦,无名指拨奏一弦。

右手手指标记

手指拨弦的方法分为两种,靠弦奏法和不靠弦奏法(钩弦法)。靠弦奏法:手指拨弦后,停靠在下一根弦上。该奏法力度强,通常适用于弹奏旋律和低声部。不靠弦奏法(钩弦法): 手指拨弦后,略向手心勾起不停靠在下一根弦上。该奏法手指动作较小,通常用于分解和弦和快速乐句。

用拨片拨奏时,大拇指与食指轻捏拨片。注意不同形状和材料的拨片会产生不同的音色。

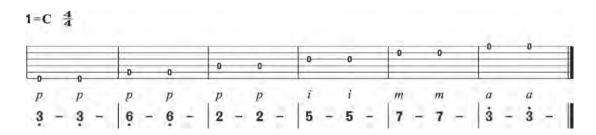

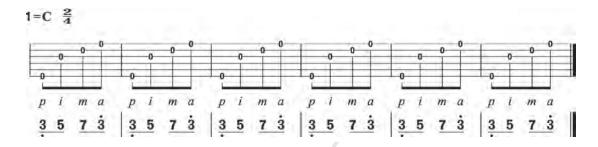
拨片拨奏

练习一

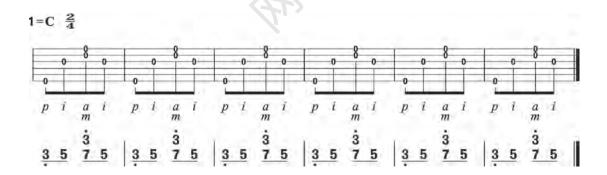
演奏提示:大拇指弹奏低音时用靠弦奏法,i、m、a三指不靠弦奏法。

练习二

演奏提示:分解和弦练习,各手指须协调、连贯。

练习三

演奏提示: 练习双音时, a、m 两指并拢, 同时发力拨弦。

技能训练二: 按品

演奏时, 左手大拇指托于琴颈背部, 左手其他手指按照自然放松 的原则, 以指尖按弦。

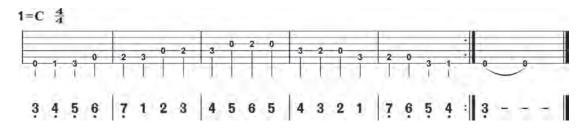
背面手形

练习一

在琴弦上,按出一品、二品、三品、四品。

练习二

演奏提示: 左手按品, 右手使用大拇指拨奏琴弦。

练习三

小 星 星

演奏提示:注意节奏以及左右手配合,通过反复练习以达到连贯。

练习四

送别(片段)

演奏提示:《送别》是电影《城南旧事》的主题曲,经我国音乐家李叔同填词后,广为流传。学生先学习演奏旋律声部,教师带领学生进行练习,也可以同学间互相配合练习。

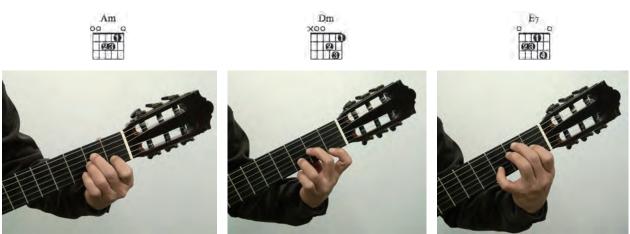
技能训练三: C大调(a小调)

吉他是一种和声乐器,和弦的运用在吉他音乐中有举足轻重的地位,尤其是在民谣吉他中。从C大调和a小调开始学习,易于了解和掌握和弦的知识,由此可以学习歌曲(乐曲)的伴奏了。

左手指法

1. C大调基本和弦与指法

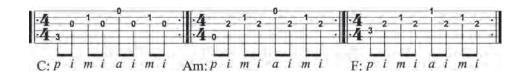

右手伴奏方法

右手的伴奏方法有两种:一是分解和弦,二是扫弦。扫弦可以用手指或使用拨片,扫弦时, 右手的运动要以手腕为主,手腕须放松。

练习一: C、Am、F分解和弦练习

演奏提示:分解和弦是右手伴奏的主要方式之一,左手按对应的和弦,用右手手指拨弦,大拇指宜力度稍重,注意各音均匀,保持音色的统一。其中需要着重练习F和弦,F和弦是一个大横按指法,手指须横倒按住六根或五根琴弦。

练习二: 扫弦练习

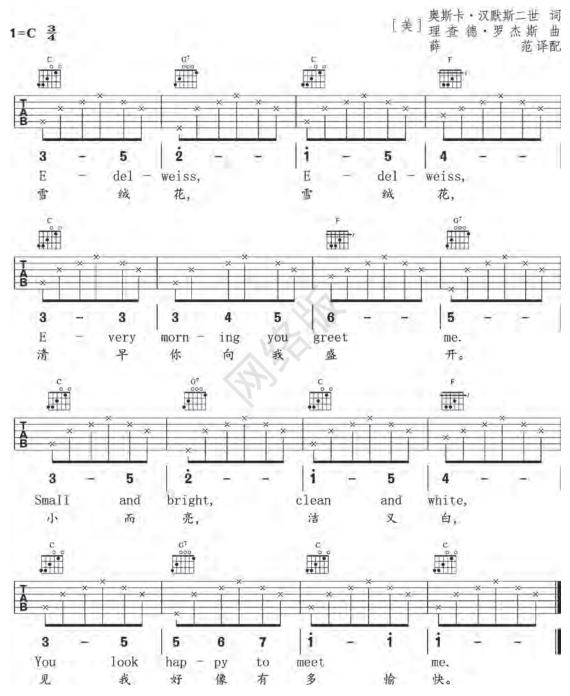
演奏提示:箭头上标有的小黑点为"切音"记号。切音是扫弦的一个技巧,就是使正在振动的弦停止发声,可以使用手指,也可以使用拨片。"A""V"为使用拨片的记号。

练习三

雪 绒 花

(弹唱)

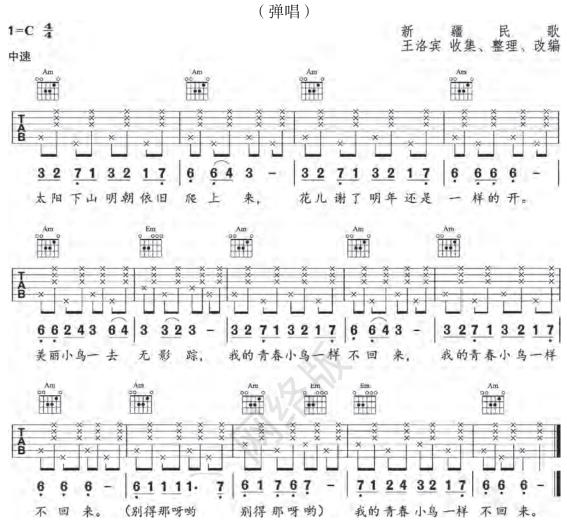

演奏提示:该曲是美国电影《音乐之声》中的一首插曲,曲调幽雅,旋律优美。乐曲通过对雪绒花的赞美,抒发了对大自然的热爱,寄托了主人公对亲人、家乡深深的怀念和祝福。

注意~~*~~ 注前的伴奏音型,掌握好节奏,歌唱时与琴声相融。和弦切换时,可以不移动的手指尽量不要移动。

练习四

青春舞曲

演奏提示:注意弹与唱的配合,在唱句的间隙注意演奏的衔接,多练习手与口的协调。先慢练,根据熟练程度逐渐加速。

技能训练四: G大调(e小调)

左手指法

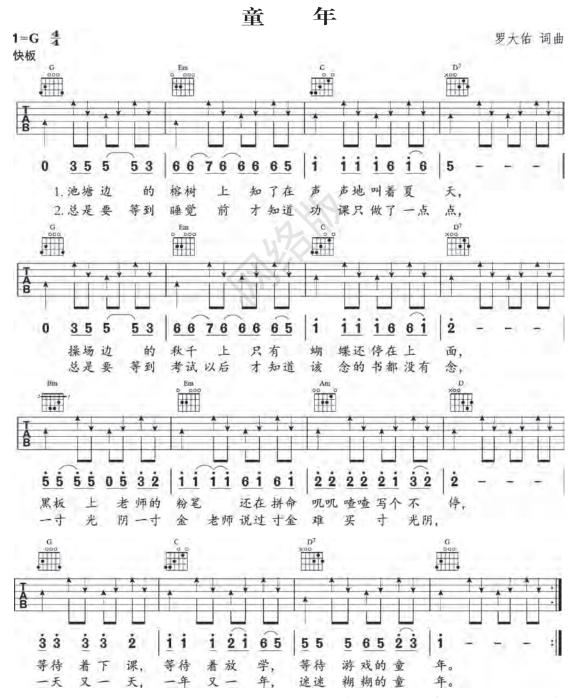
1. G大调基本和弦与指法

2. e小调基本和弦与指法

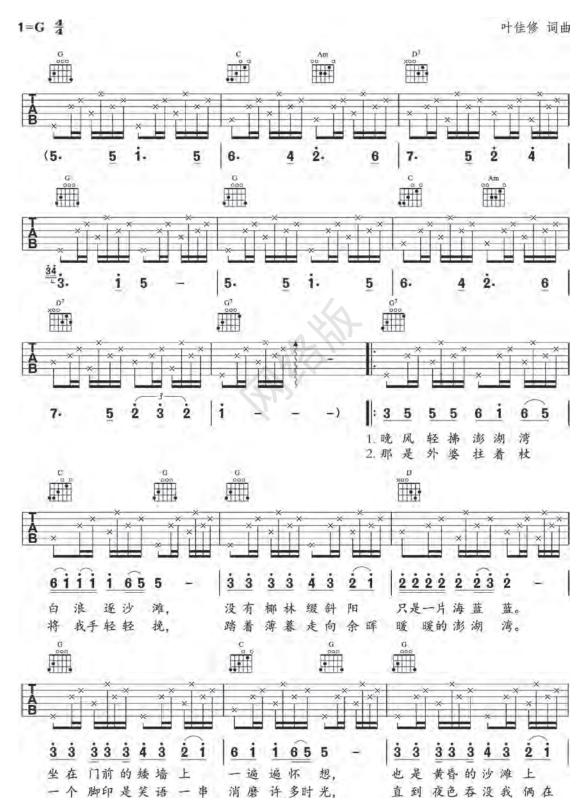
练习一

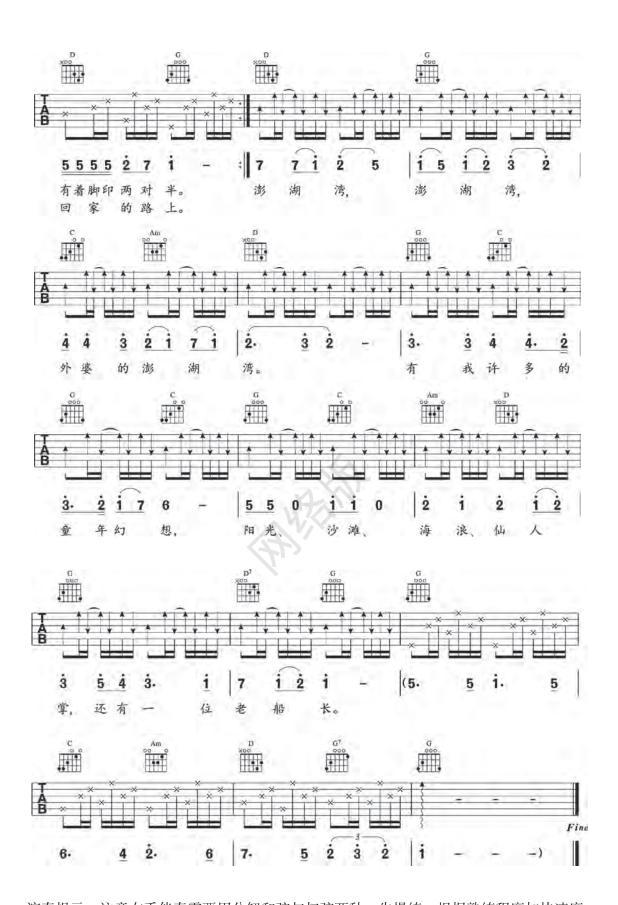

演奏提示:和弦的转换处需勤加练习,由慢到快。注意弹与唱的配合,演唱时融入情感。

外婆的澎湖湾

(弾唱)

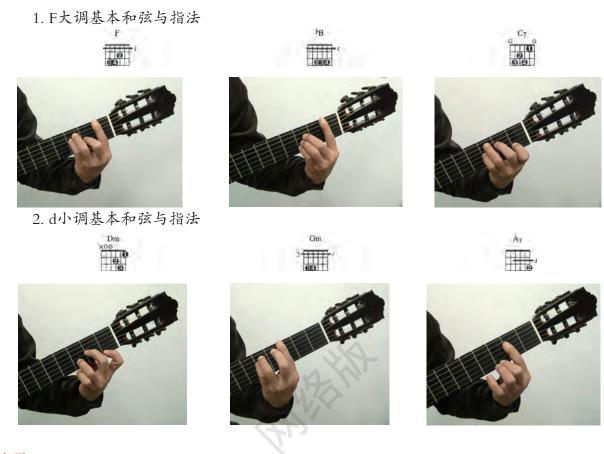

演奏提示:注意右手伴奏需要用分解和弦与扫弦两种。先慢练,根据熟练程度加快速度。

技能训练五:F大调(d小调)

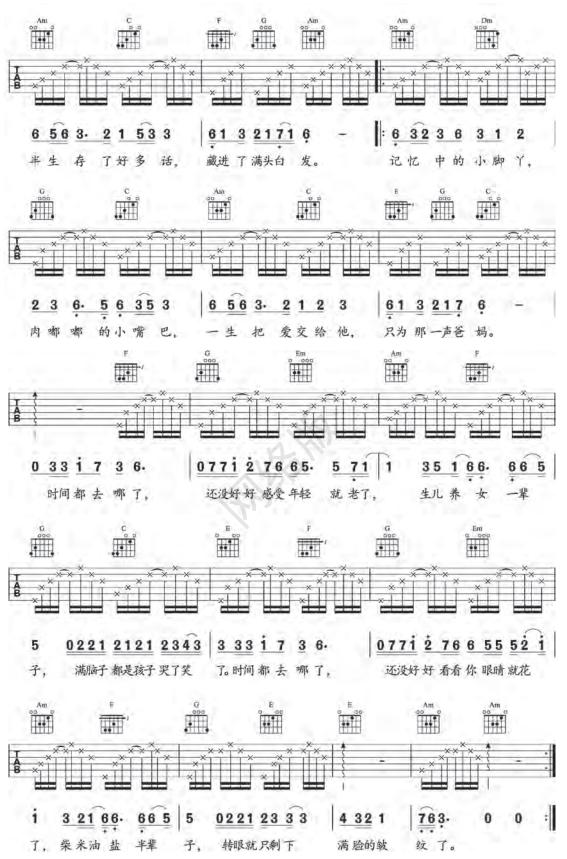
左手指法

练习一

时间都去哪儿了

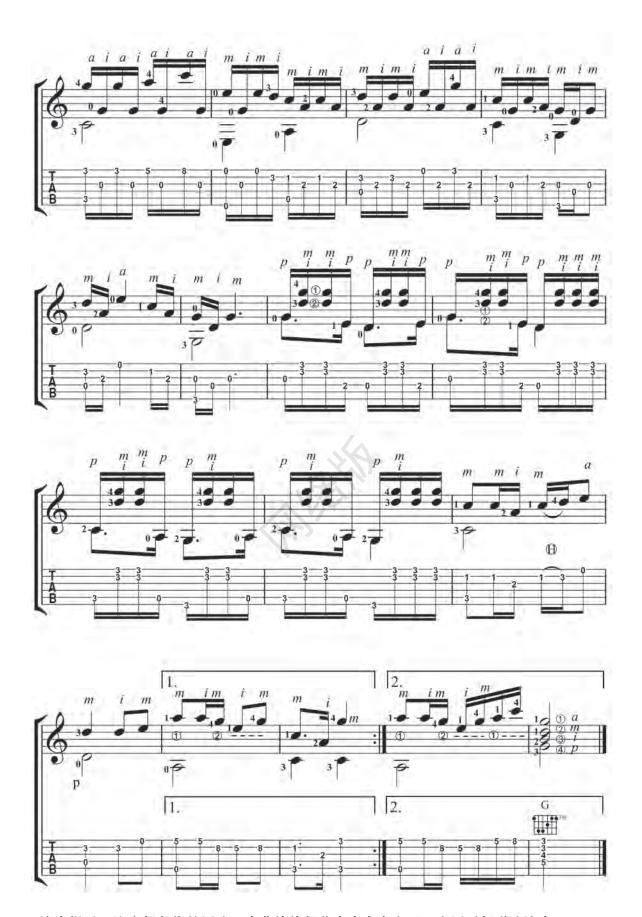

演奏提示:《时间都去哪儿了》是一首暖心之作。歌曲以看似平淡的旋律和娓娓道来的歌词,细腻地刻画出父母对子女无私的爱。演奏这首歌曲的伴奏时,节奏应平稳,和弦切换应熟练流畅。

技能训练六: 古典吉他独奏

南泥湾

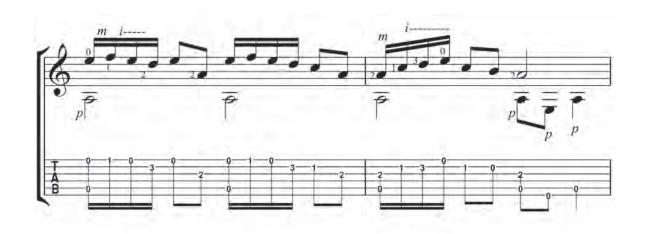

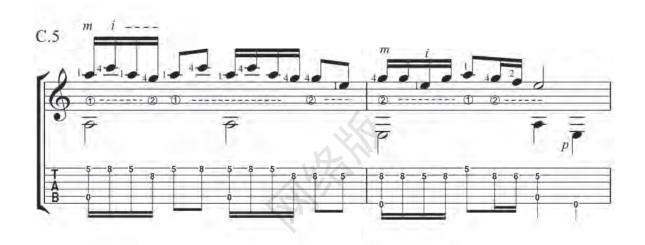

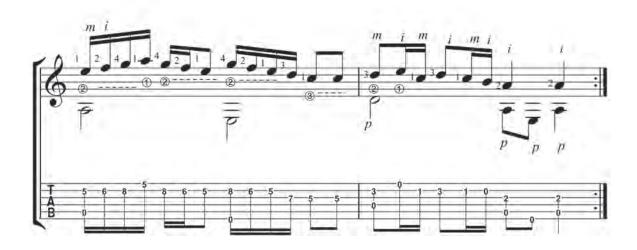
演奏提示:注意保留指的用法。全曲旋律部分大多在高音区,应用平行弹法演奏。

马车夫舞曲

演奏提示:演奏该曲应表现得轻松愉快,全曲用i、m交替弹拨。在第II把位用高音弹奏时,注意十六分音符的时值。

- (1) 请说说吉他的不同种类及演奏特点。
- (2) 请查找并聆听以下作品的音像资料, 感受吉他多元的音乐魅力。

《月光》《魔笛主题与变奏》《阿兰胡埃斯协奏曲》《加州旅馆》《泪》等。

吉他的起源

民谣吉他可追溯到公元前两三千年前古埃及的耐法尔、古巴比伦和古波斯的各种古弹拨乐 器。考古学家找到的类似现代吉他的最古老的乐器,是公元前1400年前生活在小亚细亚和叙利亚 北部的古赫梯人城门遗址上的"赫梯吉他"。

在13世纪的西班牙,由波斯语逐渐演化成的西班牙语"吉他"一词就已经形成,在当时种类 繁多的乐器中,已经出现了"摩尔吉他"和"拉丁吉他"。其中摩尔吉他琴体为椭圆形,背部鼓 起,使用金属弦,演奏风格比较粗犷;拉丁吉他琴体与现代吉他类似,为8字形平底结构,使用羊 肠弦,风格典雅。

初步掌握吉他演奏后,请同学们选择与自己学习程度相适应的作品,组织一场汇报音乐会。

乐器四: 萨克斯管

萨克斯管是由比利时人阿道夫・萨克斯(Antoine-Joseph Sax, 1814—1894)发明并以其名字命名的乐器。它融合了铜管和木管乐器的音色特点,声音美妙且富于变化,具有丰富的表现力,适于演奏古典、爵士及其他多种音乐风格的乐曲。

午夜的萨克斯

(中音萨克斯管独奏)

《午夜的萨克斯》由美国萨克斯管音乐家戴夫·考兹创作。乐曲旋律悠扬,音色浑厚,曲调忧伤。

→ 学习与掌握

1. 形制、结构与持管方法

萨克斯管由笛头、脖管、主体管三大部分组成。

萨克斯管构造(以降E调中音萨克斯管为例)

左手

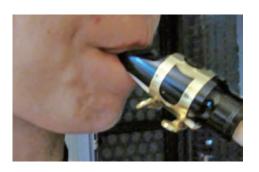
右手

- (1) 左手大拇指按在萨克斯管背面泛音键下端的指托上,大拇指指尖略伸出。
- (2) 右手大拇指放在萨克斯管中部的指托下面,以支持及平衡乐器,其他手指在按键时略微弯曲,呈拱形状,运用指肚按键,指肚接触键面的中心部位。
  - (3)吹奏时手指紧贴键子,右手拇指不可离开原位,双手呈松弛状态。

3. 吹奏口形与气息

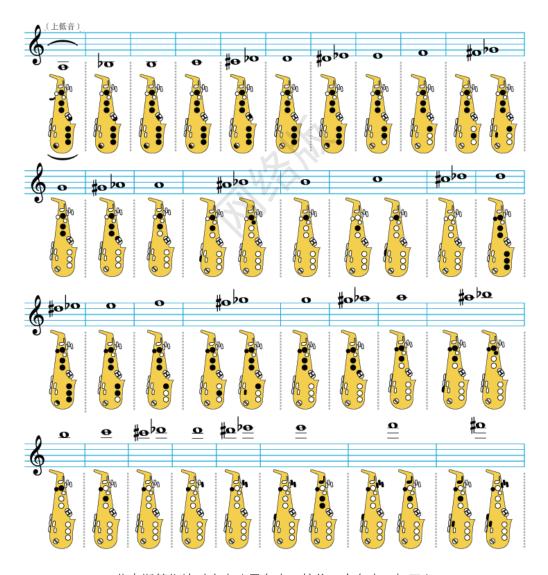
吹奏时,脸部肌肉放松,下唇嘴角自然向两侧拉开, 呈微笑状。下唇向内翻卷垫在下牙上。下巴肌肉不可鼓 起,应平坦下垂。

气息和口形直接决定着萨克斯管的音色。常见的呼吸 方法有三种:胸式呼吸、腹式呼吸、胸腹式呼吸。通常情况下,演奏萨克斯管使用的是胸腹式呼吸。

吹奏口形

4. 萨克斯管指法

萨克斯管指法对应表(黑色表示按住,白色表示打开)

5. 记谱音高与实际音高

降E调中音萨克斯管是移调乐器,用高音谱表记谱,实际音高比记谱低小三度。

安际音高 安际音高

实践与表现

技能训练一:发音

发音是演奏萨克斯管的基础和重要环节,由于萨克斯管各音区的按键指法和气息控制不同,初学者应由易到难进行如下学习:

口形正确与否直接影响着发音。初学者应注意:

- (1)下颌放松,微收下唇,使下唇的二分之一部分覆盖下牙。
- (2)将笛头轻含入口中,上牙和上唇轻触在笛头上面,唇肌用力要均匀。
- (3) 所含笛头位置的多少应以个人的条件加以区分,一般上牙咬在笛头一厘米左右。

练习一

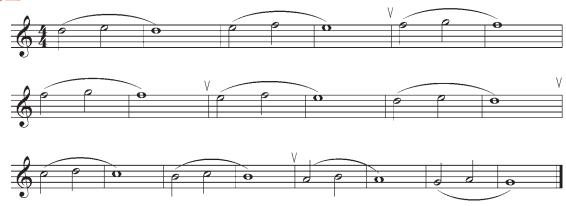
演奏提示:吹奏长音时注意保持正确的口形和呼吸方式,气流要均匀平稳,尽可能做到音量和音色的统一,保证所有音的时值一致。长音在收音时,口形不变,腹部压力不变,气流逐渐减少,音量自然减弱结束。

练习二

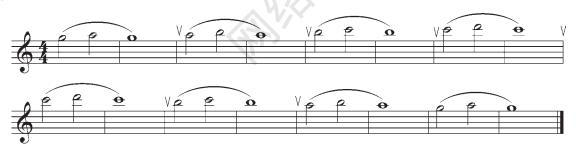
演奏提示: 在练习一的基础上, 吹奏f¹音时气量需要逐渐增加。注意口形不变, 下唇肌更为放松, 按照规定的呼吸记号(V)换气。

练习三

演奏提示:注意从d²音开始加用泛音键。在气息运用上更集中,嘴唇不要紧张,注意腹肌支撑要有力。

练习四

演奏提示:注意吹奏高音时,在口形和气息方面需要做些细微调整。

练习五

演奏提示:在保持气息松弛的基础上,保证一定气流的压力,口形和气息不能过紧,否则会影响发音。

练习六

新年好

演奏提示:注意按键指法的切换,演奏时注意一拍内的两个八分音符要长短一致。

技能训练二: 吐音

吐音是吹奏萨克斯管的重要技巧之一。在掌握了正确的发音后,即可进行吐音的基本练习。 单吐是使用率最高的吐音方式,运用胸腹式呼吸法,使胸腹部具有强有力的气息支撑,舌尖要连续、有节奏地吐音。吐音时口形和气息保持不变,舌头像是发出"tu"(突)音。

练习一

tu tu

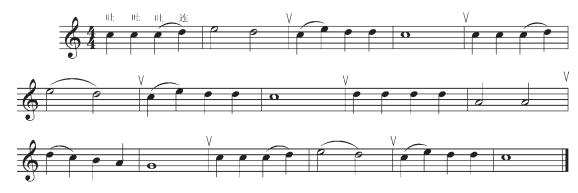
演奏提示:空口练习,口中连续有节奏地发"tu"(突)音。练习时,舌肌要自然放松。

练习二

演奏提示:练习吐音时,要求节奏均匀、力度相等,不可忽重忽轻、忽快忽慢。吸气后,腹肌挺住,气流集中,舌尖抵住吹嘴哨片的顶端,舌肌要放松,不要僵硬,动作幅度要小。

练习三

演奏提示:练习吐音从慢速开始,待舌头肌肉放松后,再逐渐加快练习速度。注意吐音接连音时,手指、舌、气息的动作要协调一致。

练习四

演奏提示:《欢乐颂》是德国音乐家贝多芬的作品。练习时注意连音和换气,手指按键时的切换要准确到位,按照规定的呼吸记号(V)换气。

技能训练三: C大调(a小调)

音阶练习是所有器乐学习的基本功训练内容之一。萨克斯管常用调有C大调(a小调)、G大调(e小调)、F大调(d小调)等。我们将依次结合相关乐曲进行学习和训练。

练习一

a 旋律小调音阶练习

演奏提示:该练习用吐音吹奏时,吐音要清晰,音色要饱满,节奏要准确,并按照规定的呼吸记号(V)换气。

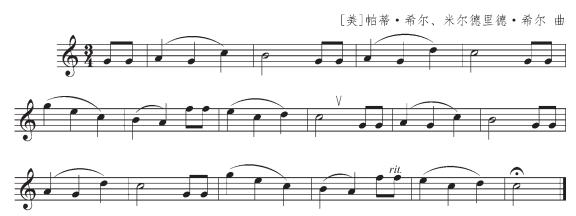
练习二

演奏提示: 开始练习时的速度要慢,尽量避免错音的出现,然后再根据自己的熟练程度,逐渐加速。

练习三

生日快乐

演奏提示:注意弱起拍及音的平稳和连贯,注意节奏的准确性。

练习四

友谊地久天长

演奏提示: 乐曲音区跨度较大, 注意口形、气息与按键的准确性。

技能训练四:G大调(e小调)

练习一

G大调音阶练习

e旋律小调音阶练习

演奏提示:该练习用吐音吹奏时,吐音要清晰,音色要饱满,节奏要准确,并按照规定的呼吸记号(V)换气。

练习二

G大调练习曲

演奏提示: 开始练习时的速度要慢,尽量避免错音的出现,然后再根据自己的熟练程度,逐渐加速。

练习三

费加罗咏叹调(片段)

演奏提示:注意曲中附点音符的演奏,开始时慢练,熟练后可加快速度。

练习四

土 拔 鼠

演奏提示:注意餐拍的律动感,演奏时气息要平稳。

技能训练五:F大调(d小调)

练习一

F大调音阶练习

演奏提示:该练习用吐音吹奏时,吐音要清晰,音色要饱满,节奏要准确,并应按照规定的呼吸记号(V)换气。

练习二

F大调练习曲

d 和声小调练习曲

演奏提示: 开始练习时的速度要慢,尽量避免错音的出现,然后再根据自己的熟练程度,逐渐加速。

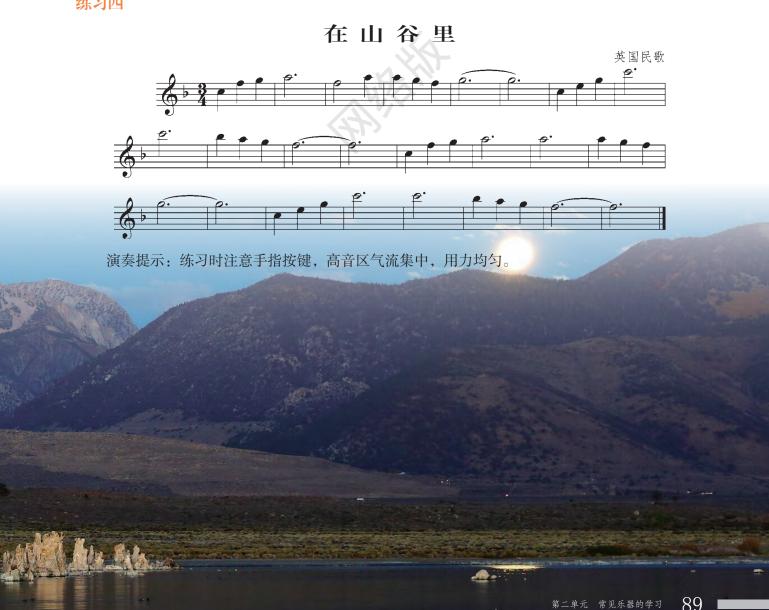
练习三

半个月亮爬上来

演奏提示:根据自己对该作品的理解,有感情地进行演奏。

练习四

- (1) 请谈谈如何提高对萨克斯音色的鉴别能力和掌握能力。
- (2) 请收集和查找萨克斯管家族中各乐器的相关资料及音乐作品。

萨克斯管与爵士乐

在音乐发展的历程中, 虽然萨克斯管并不是为爵士乐的演奏而发明的, 然而在演奏爵士乐 的过程中却经常使用萨克斯管,萨克斯管被认为是爵士乐的标志性乐器之一。它的演奏风格在爵 士乐的演奏或者演唱发展过程中占有举足轻重的地位。在原始的爵士乐演奏中, 萨克斯管并没有 得到运用, 是新奥尔良的演奏家西德尼, 贝切特首次向世人展现了萨克斯管在爵士乐中的独有魅 力,随后在新奥尔良爵士乐、摇摆爵士乐、冷爵士乐、自由爵士乐以及当代爵士乐中,萨克斯管 的演奏风格逐渐变得多元并富有极强的创造性。

萨克斯管演奏家----肯尼・基(1956--

美国高音萨克斯管演奏家。他的才华为他赢得了格莱美奖、全美音乐奖、 灵魂列车奖与世界音乐奖。他的代表性专辑有:《肯尼·基》《屏息》《奇 迹》等。

「美〕肯尼・基

初步掌握萨克斯管演奏后,请同学们选择与自己学习程度相适应的乐曲,组织一场汇报音 乐会。

第三单元 课堂乐器的魅力

第1节 葫芦丝、竖笛

月光下的凤尾竹

(葫芦丝独奏)

《月光下的凤尾竹》是我国作曲家施光南创作的傣族乐曲。其悠扬的曲调,娓娓动听的旋律,经葫芦丝的演奏,格外清新、淡雅。

查尔达什舞曲

(竖笛独奏)

《查尔达什舞曲》是意大利小提琴演奏家、作曲家蒙蒂著名的小提琴曲,后被改编为手风琴等各种乐器的独奏曲和合奏曲。

乐曲一开始呈示出充满激情的引子,然后奏出深沉而略含忧愁的主题,并由这一主题组成了查尔 达什舞曲特有的"拉绍"段落。接着,乐曲转入快速而活泼、欢快而奔放的舞曲"弗里斯"段落。

→ 学习与掌握

葫芦丝是云南少数民族特有的乐器,主要流传于滇西傣族地区。其音色优美,外观古朴,有简单易学、方便携带等特点,深受广大中小学生喜爱。

竖笛是欧洲一种历史悠久的木管乐器。它起源于15世纪的意大利,16—18世纪盛行于欧洲各国,也是巴洛克时期的标准独奏乐器。竖笛的音色纯正清丽、柔和轻盈,被称为"柔和的笛子""像鸟唱歌的笛子"。

常见的竖笛有超高音笛、高音笛、中音笛、次中音笛和低音笛五种。将这些乐器组合起来能自成乐队,演奏丰富多彩的音乐。

实践与表现

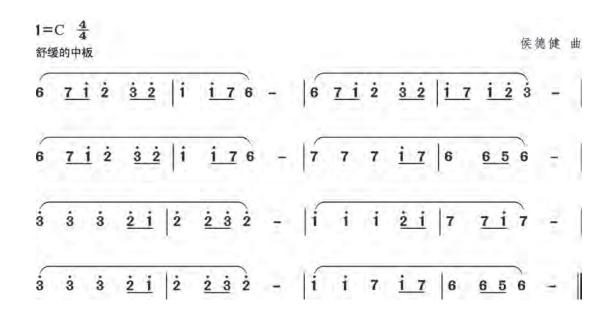
葫芦丝练习一

秋天的落叶

演奏提示:该曲是按照按指的顺序,以最初级的指法开始对葫芦丝进行练习。通过简单的练习,便可首先掌握左手三个指法的演奏。

葫芦丝练习二

龙的传人

演奏提示:该曲是根据按指的顺序,在学习完成左手三个指法的基础上进一步学习与掌握右手的三个指法。

竖笛练习一

桑塔・露琪亚

演奏提示: 吹奏时注意乐曲中的附点音符和变化音,同时应表现出 $\frac{3}{8}$ 拍随波荡漾的感觉。

竖笛练习二

鸿 雁

演奏提示:《鸿雁》是一首内蒙古乌拉特民歌。作品旋律悠远蜿蜒,直抵内心,是一首描写游牧民族的经典之作。演奏时注意两个声部之间的交错和呼应关系,特别是声部Ⅱ对声部I的依附与配合关系。

第2节 口风琴、尤克里里

美丽的神话

(口风琴独奏)

《美丽的神话》由韩国作曲家崔浚荣创作。旋律优美动听、感人至极。该曲是电影《神话》的主题曲,也是同名电视剧《神话》的片尾曲。

绿袖子

《绿袖子》是一首英国民谣,在英国女王伊丽莎白一世时代就广为流传。这首民谣的旋律非常典雅,略带一丝凄美。

→ 学习与掌握

口风琴是一种带键盘的吹奏乐器,属于自由簧鸣乐器。口风琴使用钢琴化键盘,通过侧面吹嘴吹奏驱动簧 片发声,音域在三个八度左右。

口风琴

尤克里里

尤克里里,即夏威夷小吉他,也译作乌克丽丽,英文为Ukulele。在夏威夷语中,Ukulele的意思是"到来的礼物"——uku(礼物),lele(到来)。19世纪时,来自葡萄牙的移民带着Ukulele来到了夏威夷。20世纪初,尤克里里在美国各地受到关注,并渐渐传到其他国家和地区。定弦从上到下依次是g'、c'、e'、a'。

实践与表现

口风琴练习一

玛 依 拉

Allegro con brio 有活力的快板。=120

哈萨克族民歌

演奏提示:演奏时要注意句法的切换,特别是三拍子与二拍子的转换。

口风琴练习二

山鹰之歌

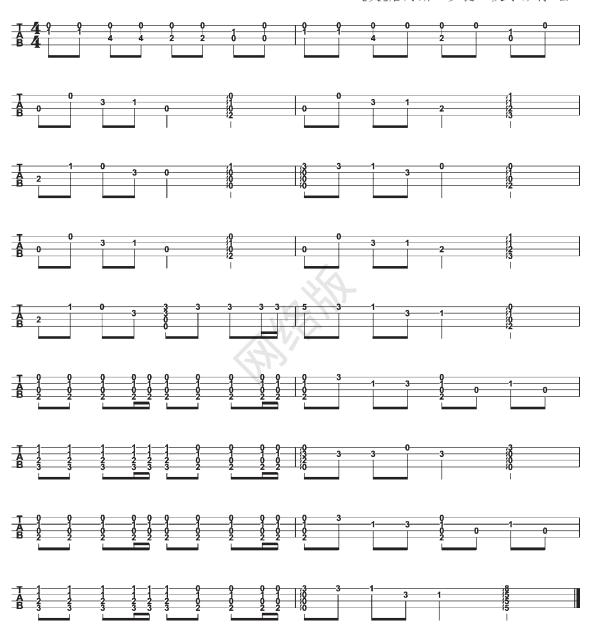

演奏提示:此曲由墨西哥作曲家丹尼尔·阿罗米亚·罗伯斯于1913年根据安第斯山区民谣谱写而成。作品具有浓厚的拉丁美洲乡间音乐风格,也是深受世界各国人民喜爱的乐曲。

尤克里里练习一

铃儿响丁当

[美]詹姆斯·罗德·皮尔彭特 曲

演奏提示:《铃儿响丁当》是一首著名的歌谣,由詹姆斯·罗德·皮尔彭特作曲。作品旋律轻快、琅琅上口。这首原名为*The One Horse Open Sleigh*的歌曲一面世就受到人们喜爱,很快就成为一首脍炙人口的经典歌曲。

尤克里里练习二

天空之城

[日]久石让 曲

演奏提示:此曲由日本作曲家久石让创作,出自宫崎骏的同名动画。作品讲述了两个孩子历尽艰险,执着寻找天空之城的故事。音乐在纯净而愉悦的童谣曲风中透露了一点悲天悯人的淡淡伤感。作品以简练的音符、质朴的旋律,流露出对逝去时光的追忆和对爱的呼唤。

在演奏时要注意区分主旋律与分解伴奏的关系; 主旋律的音符要突出, 分解伴奏声部要柔和。

并 探究与拓展

- (1)本单元介绍的几种课堂乐器分别具有哪些音色特点与表现特征?
- (2) 你认为还有哪些乐器适合课堂教学?

5 知识窗

奥尔夫音乐课堂教具

奥尔夫音乐教具与奥尔夫音乐教学法于20世纪中后期同时引进我国。著名音乐教育家贺绿汀对这一教具和教学法曾给予很高的评价: "德国作曲家奥尔夫,他也是个很有名的音乐教育家。他编了一套音乐教材,现在已经在十六七个国家流行。他采用一套打击乐器,不一定要用钢琴,单用木琴、短笛、鼓,各种各样的打击乐器都可以,十几个学生每人手拿一件乐器,作为歌唱或舞蹈的伴奏。这样,学生受到训练,也很高兴,乐队也组织起来了。奥尔夫的教学法可以研究,将来也可以使之民族化,有些民族乐器、民族节奏也可以加进去。各种打击乐器都在一起,在一起上课,比起单一乐器上课好得多。这样的话,业余时间和正课时间就可以搞得很活跃,学生也高兴。普通中学小学的音乐课是不是也可以学习奥尔夫教学法……"

奥尔夫音乐教具

奥尔夫音乐教具由钟琴、木琴、钢片琴(实际已用铝板制作)、音块等音条类定音乐器,三角铁、小镲、指镲、串铃、碰铃、沙锤、铃鼓、小定音鼓、盒梆、双响筒以及蛙筒等节奏乐器组成。各类乐器都有自己的声部构成和所象征的现代管弦乐器。

通常象征木管乐器的是钟琴,一般被设计为两个声部:高音钟琴和中音钟琴,它们的音域分别为e³—a⁴和e²—e⁴,其音色清脆、明亮,余音较长。

通常象征弦乐器的是木琴,一般设计为三个声部:高音木琴、中音木琴和低音木琴,音域分别为: c^2-a^3 ; c^1-c^3 ; c^-a 。多用于演奏旋律。

通常象征铜管乐器的是钢片琴,一般常被设计成中音和低音两个声部,音域分别为: c^1-c^3 ; c-a。也有高音声部的铝板琴,音域为: c^2-a^3 ; 其音色明亮、厚实,余音悠长。

这些乐器的特点之一就是简便易学,音高准确,操作方便,不必调音;特点之二是它们的声部设置合理,声部与声部之间都有衔接音区,完全可以在教学中直接用来为同学们演奏的乐曲配器后进行重奏、合奏。

我们的音乐会

用我们已经掌握的课堂乐器举办一场课堂乐器演奏会。

第二部分

第四单元 **多重对话的情趣**

第1节 二重奏

该曲是电影《天堂电影院》同名主题曲,由意大利音乐家埃里奥·莫利康内作曲。全曲温馨、伤感,充满怀旧的情绪,令人感慨,后被改编成各种不同的版本。现在所采用的版本是2008年美国小号演奏家克里斯·波提和华裔大提琴演奏家马友友在波士顿交响乐大厅合作演绎的小号、大提琴二重奏版本。此版本在原曲的基础上进行了爵士风格的改编:首先由大提琴领奏一遍主题,然后由小号以爵士风格对主题进行第二次陈述。当两件乐器交织性地重奏时,乐曲的音响与情感达到高潮。整首作品韵味犹存、缠绵悱恻、哀婉动人。

学习与掌握

以任何两件相同或不同的乐器组合在一起,每一件乐器担任一个声部,就构成了二重奏。比起单声部音乐来说,二重奏的音响更加丰满,表现力也更丰富。常见的二重奏形式有:小提琴二重奏、竹笛(或长笛)二重奏、萨克斯管二重奏、单簧管二重奏、吉他二重奏、小提琴与大提琴二重奏、长笛与竖琴二重奏等。

小提琴与琵琶二重奏

吉他与大提琴二重奏

实践与表现

练习一

業 莉 花

 $1=G \frac{4}{4}$ 江苏民歌 行板 321 2. 3 5 6 1 6 5 5 2 3 5 3 2 1 2 6 6 1 2. 3 1 2 1 6 1 6 5. 321 2 3 5 6 1 6 5 5 2 3 5 3 2 1 2 6 6 1 2 3 1 2 1 6 1 6 5 $3235 \ \underline{6516} \ \underline{53}5 \ \underline{6} \ \underline{123} \ \underline{2161} \ 5 \ - \ \underline{53}5 \ \underline{6} \ \underline{123} \ \underline{165} \ \underline{52} \ \underline{3532}1 \ -$ 1 5 56 1 2 1 5 32 1. <u>2 1 5 6 1 2 5 3 2 1 6 1 2 1 2 5</u> 2. 3 5 6 1 6 5 5 2 3 5 3 2 1 2 6 1 2. 3 1 2 1 6 5

演奏提示:《茉莉花》是中国民族音乐的代表作之一,起源于明末清初,历史悠久。欧洲最 早接触到的中国音乐就是江苏民歌《茉莉花》。意大利作曲家普契尼曾在其歌剧《图兰多》中使 用了《茉莉花》的旋律,曲调细腻委婉,极富感染力。

为了方便大家学习重奏,求得统一,在本曲前奏的地方先用了齐奏。后面是相对"呼与应" 的重奏,此时相互的交流与"谦让"很重要。

练习二

雪 绒 花

[美]理查德・罗杰斯 曲

演奏提示:《雪绒花》是美国电影和音乐剧《音乐之声》中的著名插曲。乐曲结构为a句(2小节+2小节+4小节),b句(2小节+2小节+4小节)。用管乐演奏时,气息的运用要与句法结构完全吻合。同时,要注意上下声部的一致性,在能够同起同落的时候,声部Ⅱ"紧贴"着声部Ⅰ,以求得主旋律的突出和音响上的平衡。

电影《音乐之声》剧照

探究与拓展

- (1)列出你喜欢的二重奏乐器组合形式,并说出它们的特点。
- (2) 你认为在进行二重奏时,应该注意哪些问题?
- (3) 请查阅有关二重奏更多的音频、视频等相关资料,并进一步学习探究,与同学交流。

为 知识窗

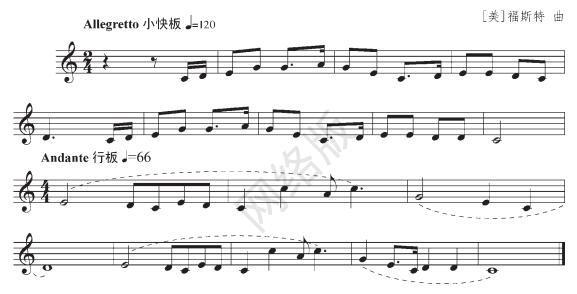
琴箫合奏

琴箫合奏忧而不伤、哀而不怨。古琴音韵高洁而淡雅,箫声则婉转而含蓄,两者的结合是中 国古典音乐文化的代表。

第2节 三重奏

《噢! 苏珊娜》与《故乡的亲人》联奏

以上两首歌曲均是美国作曲家斯蒂芬·柯林斯·福斯特(1826—1864)的作品。

《噢! 苏珊娜》以民谣的风格、轻松的旋律、生动活泼的情绪,不仅在当时大批淘金者中传唱,同时也成为世界各国人民喜爱的歌曲。

《故乡的亲人》是一首具有浓郁的黑人旋律风格的作品。作品以略带忧伤的情绪,抒情、委婉地描写了作者对美国南部种植园生活的怀念。

→ 学习与掌握

三重奏与独奏或二重奏相比, 音色更加多样, 纵向织体、声部层次更加复杂, 音响与色彩也更为丰富。

从理论上说,以任何三件相同的乐器或不同的乐器组合在一起都可能构成三重奏。在实际的组合中,三重奏也是最灵活的组合。根据音色的搭配,有相对多见的形式,如钢琴、小提琴、大提琴组合;小提琴、大提琴、竖琴组合;古筝、琵琶、箫组合;唢呐、笛子、笙组合等。

小提琴、大提琴、钢琴三重奏

竹笛、扬琴、中阮三重奏

实践与表现

练习一

掀起你的盖头来

演奏提示:该曲是根据乌孜别克族同名歌曲改编而成的。曲调欢快、活泼、愉悦、风趣,充分表现出人们热情、豪放的性格。在演奏上重点训练连奏和断奏(跳音)的转换。声部 I 担任的"帮衬"和"填空"式的音型,要以声部Ⅱ为中心进行辅助。声部Ⅲ以承担基本节奏为主。

练习二

鳟 鱼

演奏提示:该曲是根据舒伯特的歌曲《鳟鱼》改编而成的三重奏。作品生动地描绘了鳟鱼在清澈山溪中快乐游动的可爱形象。

注意连奏(或连弓)的划分;把握好弱起乐句;第 II、第 III 声部的力度要有所控制,应突出第 II 声部(主旋律)。

探究与拓展

- (1)分别为练习一和练习二选择三种不同的乐器,并说出自己的想法。
- (2) 什么是移调乐器? 常见的移调乐器都有哪些?
- (3)与二重奏相比,三重奏在组合形式和演奏上有何不同?应如何处理声部的平衡?

3 知识窗

高胡与两台筝的三重奏

1956年,作曲家雷雨声就以福建民间歌舞《采茶灯》的曲调为素材,创作了高胡、筝(两台)三重奏《春天来了》,并在世界青年联欢节民间音乐比赛中获得金质奖章。

钢琴三重奏

钢琴三重奏是三重奏最常见的形式之一。多指三人演奏小组,如钢琴、小提琴、大提琴,或指为这种小组专门写成的作品。此外,还有钢琴四重奏(钢琴、小提琴、中提琴、大提琴)和钢琴五重奏(钢琴、两把小提琴、中提琴、大提琴)等。

除上述古典音乐中常见的三重奏之外,当今的三重奏已经出现了更多的形式,如同类乐器的组合、中西乐器的组合、个性化乐器间的组合都常在音乐会上出现。

第3节 四重奏

美 国

弦乐四重奏《美国》是德沃夏克于1892至1895年任纽约音乐学院首任院长时的作品,也是继他的《第九交响曲(自新大陆)》之后的第二部在美国创作的作品。动人的旋律自始至终洋溢着摄人心魄的浪漫气息。

任何四件相同或不同的乐器组合在一起,每一件乐器担任一个声部,就构成了四重奏。四重 奏是一种音响结构立体化、声部层次分明的组合形式。在西方音乐中, 弦乐四重奏是室内乐中最 具代表性的组合形式。而在中国民族器乐的四重奏组合中,也有很多种形式,如二胡、古筝、琵 琶、箫组合;扬琴、二胡(或高胡)、笛子(或箫)、笙组合等,都可因作品的需要而进行临时 性组合。

此外,四重奏的组合形式还有:双簧管、小提琴、中提琴、大提琴组合;长笛、单簧管、圆 号、大管组合; 萨克斯管(高音、中音、次中音、上低音)组合; 竖笛组合等。

弦乐四重奏

竹笛、琵琶、二胡、笙四重奏

练习一

彩云追月

演奏提示:作品形象地描绘了浩瀚夜空的迷人景色。因其飘逸、梦幻般的旋律广受听众喜爱,历久不衰。曲名《彩云追月》蕴含了仙人驾五彩祥云奔向月宫之遐想。

在演奏中必须清楚地认识到主旋律、副旋律(对位声部)、节奏声部所处的"角色"和担负的任务(即以突出主旋律为首要任务,对位声部做交错性的补充,节奏声部作为音乐进行的根基进行稳步地演奏)。当主题进入的第4小节,旋律进行了三次重复,在演奏上要有递进式的处理。全曲追求细腻、充满遐想。

练习二

演奏提示:该曲是一首萨克斯管四重奏作品,因其诙谐风趣的音响和摇摆性的节奏深受听众欢迎。在演奏技法上同样适用于初中级程度的学习者。

在演奏时注意四声部的相互配合。因主旋律并非固定在某一个声部,因此,在某一个声部担任 非主旋律的声部时,无论在力度、音色,还是在心态上都要知道"退让",力求在突出主旋律的同 时,四人"抱成一团"。特别是第Ⅱ声部与第Ⅲ声部在演奏和声式的旋律时要讲究音响的平衡。

探究与拓展

- (1)请同学们根据已掌握的乐器,对《彩云追月》《表演者》进行不同的组合练习与视奏,尝试感受不同的音响效果,并选出最佳方案。
- (2)如果本班有会拉二胡,吹竹笛、吹萨克斯管和弹吉他的同学,在进入重奏组合训练时, 你认为它们分别适合担任哪个声部?

5 知识窗

弦乐四重奏

弦乐四重奏是欧洲室内乐载体中最有代表性的器乐演奏形式。1755年,海顿应菲恩贝格伯爵之邀,在其府邸任专职作曲兼提琴手。当时乐队只有四人,两个小提琴手、一个中提琴手和一个大提琴手。如此乐队编制使海顿颇伤脑筋,不知如何为之作曲,只好将两把小提琴分为两个声部,中提琴作内声部,大提琴演奏低声部,弦乐四重奏团便由此形成。海顿又相继创作了80余首弦乐四重奏,使这一器乐演奏形式逐步得以确立和发展。

弦乐四重奏

第4节 五重奏

欢乐的夜晚

这是一首胡登跳创作的由二胡、琵琶、扬琴、筝和柳琴(或阮)五种乐器组成的丝弦五重奏作品。它继承了我国民族音乐传统合奏既拉又弹的形式,同时大胆吸收、借鉴了西方室内乐重奏的特点,使每件乐器不仅发挥了各自的特点又能互相配合、呼应,丰富并充实了民族乐器的表现深度和艺术感染力。

该曲中的各种乐器以特殊的演奏技法,模仿了民间歌舞和戏曲的锣鼓点,同时二胡的拨弦, 筝的回滑音,琵琶的泛音、煞弦和绞弦等技巧均独具特色。

丝弦五重奏

学习与掌握

以任何五件相同或不相同的乐器组合在一起,每一件乐器担任一个声部,就构成了五重奏, 其音响已接近乐队的效果。

中国音乐中常见的五重奏组合有:广东音乐"五架头"、丝弦五重奏等。

西洋音乐中常见的五重奏组合有:铜管五重奏、木管五重奏、弦乐五重奏、钢琴五重奏等。

广东音乐"五架头"

木管五重奏

丝弦五重奏

弦乐五重奏

实践与表现

练习一

窗 花 舞 ——选自舞剧《白毛女》

 $\begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} & \underline{6} & \underline{5} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{1}} & \underline{\dot{1}} & \underline{\dot{7}} & \underline{\dot{1}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\dot{5}} \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{$ 01 35 0 6 06 01 4 6 0 5 0 5 $\underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{6}} \ | \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \ | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{4}} \ \underline{\dot{5}}} \ \underline{\dot{6}} \qquad | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{4}} \ \underline{\dot{5}}} \ \underline{\dot{6}} \qquad | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{4}} \ \underline{\dot{5}}} \ \underline{\dot{6}} \qquad | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{4}} \ \underline{\dot{5}}} \ \underline{\dot{6}} \qquad | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{6}} \ | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{5}} \ | \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{5}} \ | \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{5}} \ | \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ | \$ $\begin{vmatrix} 0 & 3 & 6 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 4 & 0 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 5 & 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} p & & & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{4}{2} & 0 & \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{vmatrix}$

演奏提示:该曲选自芭蕾舞剧《白毛女》,描绘了除夕之夜,主人公喜儿和伙伴们剪窗花、贴门神,迎接新年到来的情景。乐曲的情绪欢快、轻盈、活泼。

注意担任主旋律的声部 II 中吐音要清晰,同时尽量使旋律轻盈、活泼; 第 I 声部是主题的对位旋律, 要与声部 II 进行呼应; III、IV、V 是伴奏声部, 三个声部应合为一个完整舞曲的伴奏织体。

早 天 雷

```
\frac{\overset{\cdot}{6}\overset{\cdot}{5}\overset{\cdot}{3}\overset{\cdot}{5}}{\overset{\cdot}{5}} \begin{vmatrix} \overset{\cdot}{1}\overset{\cdot}{5} & \overset{\dot{3}}{3}\overset{\dot{5}}{5} & 5 & \overset{\dot{1}}{1} & \overset{\dot{3}}{3}\overset{\dot{5}}{5} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \overset{\dot{2}}{2}&0 & \overset{\dot{2}}{2} & \overset{\dot{3}}{2} & \overset{\dot{2}}{2} & \overset{\dot{2}}{2} & \overset{\dot{3}}{2} \end{vmatrix}
                                                                                                                                                                                                                                                >
?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3 2 1 6 5 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 0
\begin{bmatrix} \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{0}} & \underline{\dot{\dot{5}}} & \underline{\dot{\dot{6}}} & \underline{\dot{\dot{5}}} & \underline{\dot{\dot{6}}} & \underline{\dot{\dot{5}}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{5
                                                                                      \frac{\vec{\dot{1}} \cdot \dot{\underline{\dot{6}}}}{\vec{\dot{1}} \cdot \dot{\underline{\dot{6}}}} = \frac{\dot{5} \cdot \dot{5}}{\dot{5} \cdot \dot{3} \cdot \dot{5}} \left| \dot{\underline{\dot{2}}} = \frac{\dot{\dot{5}}}{\dot{5}} = \frac{\dot{\dot{5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 \begin{vmatrix} \frac{\dot{2}}{5} & \frac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0 \quad 0 \quad \left| \begin{array}{ccc} 5 & 6 \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \right. \ 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0 \quad 0 \quad \left| \begin{array}{ccc} \underline{0} & \underline{5} & \underline{5} & \underline{1} & \underline{2} & \underline{5} & \underline{0} \\ \underline{mp} & & & & & & \end{array} \right| 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0
        \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{i} & \mathbf{i} & \mathbf{0} & \mathbf{6} & \mathbf{6} & \mathbf{6} \\ \mathbf{0} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{3} & \mathbf{3} \\ \mathbf{p} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{5} \\ \mathbf{0} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{3} & \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{3} & \mathbf{0} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{5} \\ \mathbf{0} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{vmatrix} 
                                                                                      \begin{vmatrix} \frac{5}{5} & 6 & \frac{1}{2} & \frac{2}{5} & \frac{5}{5} & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 6 & - & 5 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{5}{5} & 6 & \frac{1}{2} & \frac{2}{5} & 0 \end{vmatrix}
```

一点一点地渐强 $\begin{vmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & \frac$ $\begin{vmatrix} \dot{2} & \dot{3} & \dot{1} & 6 & \dot{2} & \dot{3} & \dot{6} & \dot{5} \end{vmatrix}$ $\begin{array}{cccc} \mathbf{0} & \mathbf{7} & \mathbf{7} & \mathbf{7} \\ \mathbf{0} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{5} \end{array}$ 3 7 : : 3 <u>5 2 5</u> $\frac{\dot{3}\dot{5}}{3\dot{5}} \begin{vmatrix} \dot{2}\dot{3} & \dot{2}\dot{7} & 6\dot{3} & 56 \end{vmatrix} \dot{1}$ 5 <u>65 65 55 55</u> $- | \underline{1} \underline{33} \underline{56} \underline{11} \underline{10} | \underline{65} \underline{65} \underline{55} \underline{55} \underline{55}$ 3 - 1 1 <u>1</u> <u>1</u> <u>0</u> 0 5 <u>1 2</u> 3 3355 3355 5555 5555 60<u>5 5 6</u> 5 2 0 1 2 5 0 <u>6 0</u> 5 0 6 0 ? 6 0 5 2

演奏提示:此曲原是民间音乐家严老烈根据琵琶小曲《三汲浪》改编的扬琴曲,是广东音乐代表性曲目之一。曲谱最早见于1921年丘鹤俦编《弦歌必读》。改编者运用放慢加花的民间创作技法对原曲进行新的处理,从而使原先平稳、低沉的旋律风格变得活泼流畅、充满生机,并改名为《旱天雷》。乐曲表现了人们在久旱逢甘霖时欢欣跳跃的情景。

注意重音、跳音、连音的处理。同时,注意重音后移是广东音乐的特点之一,即常在弱拍上出现重音。重音之前的音要断开方能使句法更清晰。

探究与拓展

- (1) 中国传统音乐中的重奏与西方音乐中的重奏在演奏形式上有何异同?
- (2) 你认为参加重奏时, 在处理声部关系上应注意哪些问题?
- (3)根据所学的曲目,举办一场班级音乐会。每位参与者除了参加演奏外,还要积极参与排练、演出等相关的事务性工作。

5 知识窗

广东音乐

广东音乐指主要流传于广东省珠江三角洲的丝竹音乐。初期的主要乐器有二弦、提琴、三弦、月琴、横箫,俗称"五架头",后叉形成"五件头"。何柳堂、严老烈、吕文成等为代表的音乐家为广东音乐创编积累了数百首曲目。如《旱天雷》《雨打芭蕉》《双声恨》《步步高》《饿马摇铃》《连环扣》《赛龙夺锦》《平湖秋月》《娱乐升平》等。

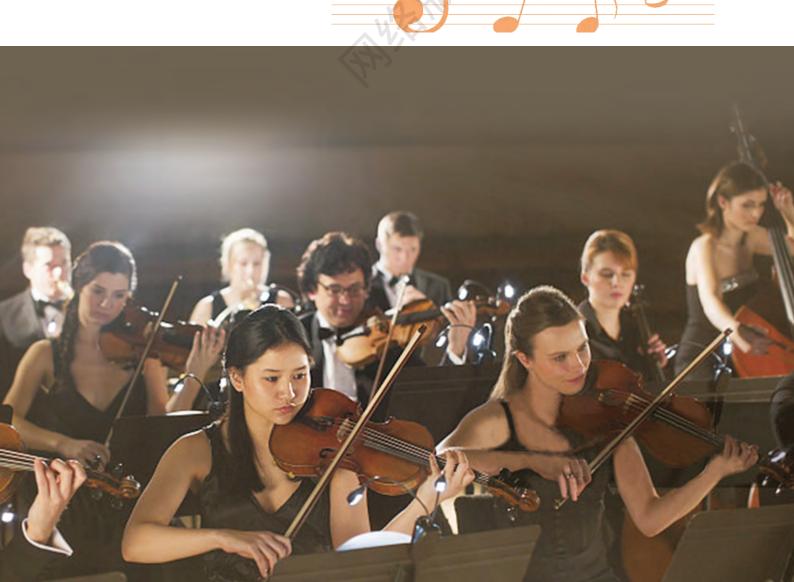
江南丝竹

江南丝竹是中国民间传统丝竹乐的一种,流行于江苏南部和浙江一带。以小、轻、细、雅的音响,充分体现了江南汉文化特征,以秀雅、委婉、明快、圆润、舒缓、抒情、优美的旋律而成为中国最具特色,也是影响力最大的乐种之一。所用乐器简便易得,演奏形式灵活多变,雅俗共赏。常用乐器有"丝"——二胡、中胡、琵琶、三弦、扬琴、秦琴等;"竹"——笛、箫、笙;打击乐器——板、板鼓、碰铃。

木管五重奏

木管五重奏是由长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号五种管乐器在一起合奏的音乐表现形式。这种形式的确立经历了非常漫长的演变,作曲家为之付出了大量探索和努力。木管五重奏是室内乐重奏中难度最大的一种,因五件乐器的材质、形制都各不相同,要让这五种不同音色、不同音高的乐器组合在一起演奏,"和谐发声"的难度极高。

第五单元 **奇妙的乐器组合**

第1节 民族管弦乐队

醒狮・龙舟

(民族管弦乐)

李复斌 曲

柔和的小行板

醒狮表演是融武术、舞蹈、音乐等为一体的汉族民俗活动形式。广东醒狮起源于佛山南海,流传于广东、广西及东南亚各国。每逢节庆或有重大活动必有醒狮表演,长盛不衰、历代相传。

端午节赛龙舟,是我国的一大民俗活动。每逢端午,各种龙舟比赛便会如火如荼地进行。从节前的起龙、训练,到龙舟赛的竞渡(竞标)、游龙,再到赛后的龙船饭,处处洋溢着水乡传统文化和民俗民风。

《醒狮·龙舟》正是以这两项具有岭南特色的民俗活动为题材,创作而成的一首融广东鼓 乐、民族管弦乐、合唱为一体的具有广东音乐风格的作品。

作品主题以前十六后八的节奏动机由弱到强、由低到高地模进,描述了龙舟队由远而近的场面与动态。作品的中段是抒情段落,以舒缓的旋律描述了在平和的环境下人们心旷神怡的场面。

2 学习与掌握

1. 民族管弦乐队编制

我国民族管弦乐队在先秦时期已有相当大的规模。通过对曾侯乙墓考古挖掘,可以了解当时的乐队建制,以敲击乐器、弹弦乐器和吹管乐器的组合构成了具有宏大音响的乐队。

隋唐时期,特别是胡琴、琵琶等西域乐器的引入、改良与发展,使得我国的民族乐队更加完善。我国各地富有特色的民间乐队多种多样,其组合形式也各有不同,大致可归纳为两大类:

- (1)吹打乐队:如潮州大锣鼓、浙东锣鼓、西安鼓乐、河北吹歌等。
- (2) 丝竹乐队:如江南丝竹、广东音乐、潮州弦诗乐、四川清音等。

新型的民族管弦乐队是在民间乐队的基础上发展起来的,主要由我国民族乐器中的吹管乐器(如笛、笙、唢呐等),打击乐器(如鼓、板、木鱼、锣等),弹拨乐器(如扬琴、柳琴、琵琶、阮、筝等)和拉弦乐器(如胡琴等)组成。其乐队编制分为大、中、小三种类型。

2. 乐队排列与座次

民族管弦乐队座位排列图

民族管弦乐队中的各种乐器按照发音原理可分为四组:

吹管乐组: 梆笛、曲笛、大笛(无膜笛); 高音笙、中音笙、低音笙; 高音唢呐、中音唢呐、低音唢呐(或低音管)。

弹拨乐组:扬琴、高音阮(或柳琴)、琵琶、中音阮、大阮、低音阮、古筝。

打击乐组:定音鼓、吊镲、军镲、小军鼓、大军鼓、中国大鼓(1~2面)、颤音琴、木琴;其 他小打击乐有铃鼓、三角铁、邦戈鼓、立镲、桶桶鼓、摇响器等。

弦乐组:高胡、二胡、中胡、大提琴、低音提琴。

瑶族舞曲(片段)

(民族管弦乐)

=F	2					(	(民	族管	弦乐	)					
板 徐红	50												刘铭小	失山、 美	茅沅 按 缩
旋律I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	0	1	0	0
旋律Ⅱ	6	3 3	Ģ	3 3	ę.	3 3	Ģ	3 3	1.	7 1.	2 3.	2 3.	2	2. 1	1.
和声	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
低音	6.	0	6	0	6	0	ę	0	1	0	à	0		?	1
丁击乐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
0 0	:	mp div	3	6 2.		<u>i</u> 7	į	<u>i 7</u>		5 3	-	<u> 7</u> <u>i</u>	į	<u>3. 5</u>	<u>3</u> 2
6 0		3 1 mp	1	6	- 2	2		-	3	Ξ	6			3 6	Ξ
0 0	1	0 mp	6	6 0	6:	6 0	r	3 3	0	6 6	0	3	3	0	6 6
6 0		6 mp	0	Ģ	0	19		0	Ģ	0	3	0		Ģ	0
0 0	:	0	X	<u>x</u> o	X	x o		XX	0	<u>x ></u>	<u>(</u> 0	X	<u>x</u>	0	X X
i <u>ż</u> ż	<u>2</u>	<u>i</u> 6		<u>o</u> : 5			5		5.1	5	Ag	5.	é	3	_
1	3 5	1 6				i 6	<u>i</u>	îè	<u>.</u>	3 3 5	<u>i</u> is	3	-	6 3	63
0 6	0	5 0	6:	6: 5		5 5	5		5 5	1 5	5 5	Y	1.7	ę	6 6
3	5	6		1		0	5		0	5	0	1	1 7	ę	0
0 X	0	<u>x</u> 0	X	<u>x</u> : 0		XX			<u>x x</u>		<u>x x</u>	0	x x	0	x x

<u>2 i</u> 6. <u>0</u> i 0 Ģ. 0 0 0 i 2: 0 0 0 0 $\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{$ 2 3 0 6 6 0 0 5 6 0 X X 0 X $\begin{array}{c|cccc} \dot{i} & 6 & 0 & \dot{i} & \dot{2} \\ \underline{6} & 3 & \underline{0} & 6 & 6 \end{array} \qquad \begin{array}{c|cccc} \dot{i} \\ \underline{6} & & \underline{6} \end{array}$ 6. 0 2 0 6 35 06 56 6 3 5 6 - $\begin{array}{c|c}
\stackrel{\cdot}{6} \stackrel{\cdot}{3} & \stackrel{\cdot}{6} \stackrel{\cdot}{3} & \underline{2321} \\
\hline
\end{array}$ 0 1 1 0 1 0 0 6 0 6 0 0 6 $x \circ | \circ x \circ x | \circ x \times \circ | \circ x \circ x | \circ x \times \circ | x \circ |$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{i} & \mathbf{3} & | & \mathbf{i} & \mathbf{7} & | & \mathbf{6} & & & & & & & & \\ \mathbf{i} & \mathbf{i} & \mathbf{3} & | & \mathbf{i} & \mathbf{7} & | & \mathbf{6} & & & & & \\ \mathbf{i} & \mathbf{i} & \mathbf{3} & | & \mathbf{i} & \mathbf{2} & \mathbf{i} &$$

演奏提示:该曲为《瑶族舞曲》第一部分,由幽静委婉和粗犷热烈的两个主题组成。演奏时,旋律声部应准确地把握连音与跳音的演奏;和声与低音声部应注意节奏要准确,声音要富有弹性;可根据实际情况,加入发音轻柔、清脆的打击乐器;整体演奏要注意力度变化,各声部节奏应相互协调。

5 知识窗

指挥与乐队

1. 指挥的作用

在乐队的演奏中,旋律分布于各个不同的乐器与声部;节奏、和声、对位需要协同进行;音质、音色需要调配得当;句法段落,强弱快慢的变化需要统一等。这些保证顺利演奏的因素都需要有一个专门的人进行调控,于是,便产生了"指挥"。指挥是乐队完成作品的准确度和进行再创造的重要保证。

2. 指挥的"语言"

指挥是乐队演奏的领导者。他用手势、眼神、姿势、神态、表情等特定的"语言",准确地 传达和表现音乐的内涵。指挥的右手(乐队指挥往往右手持指挥棒),主要是给予音乐节拍的律 动和图示,辅以明确的提示和表情的暗示;左手则提示乐器或声部的进入,力度的细微变化,情 感的起伏等。

无论是什么乐队形式的指挥,在指挥技术及方法上没有大的区别,但因指挥对象的不同、音 响的不同,大致可分为:管弦乐团指挥、民族乐团指挥、合唱指挥。

3. 指挥的基本图示

二拍基本图示

三拍基本图示

四拍基本图示

4. 乐队合作的要素

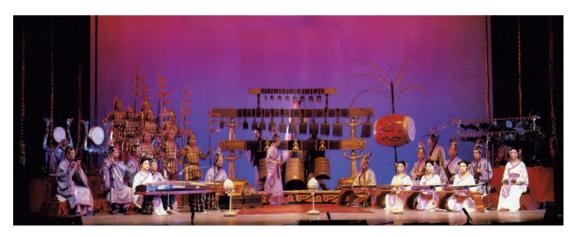
合奏是集体演奏的艺术。首先要尊重指挥、尊重同伴,相互协调,默契合作;其次是调整好 乐器, 练好自己的声部, 密切注意指挥的手势和声部间的平衡。

指挥家彭修文

中国先秦时期的宫廷音乐——曾侯乙墓乐队

下图是根据1978年在湖北随县(现随州市)大型墓葬出土的曾侯乙编钟乐队仿制的先秦时期宫廷乐队。

曾侯乙编钟乐队仿制图

而真正的出土乐器有:编钟65件(其中甬钟45件、纽钟19件、楚王所赠镈1件),编磬32件, 鼓3件、瑟7件、笙4件、排箫2件、篪2件,总共115件。在另一处,即东室乐队编制为:瑟5件、十弦琴1件、五弦1件、笙2件、鼓1件,总共10件。

曾侯乙墓乐器的出土,不仅是中国音乐史研究的一个重大的收获,同时也是中国文化史、科技史,乃至世界文明史的重大发现。由于曾侯乙墓出土乐器所具有的多种历史文化价值,因此被国际学者称之为"世界第八大奇迹"。

丝竹乐队

丝竹乐队属于民族器乐合奏形式之一。"丝"指丝弦乐器,如琵琶、扬琴、二胡等。"竹" 指由竹质材料制作的管乐,如笛、箫、笙等。丝竹音乐旋律性较强,曲目大都抒情柔美。广东音 乐、江南丝竹、福建南曲等都属于丝竹乐。在丝竹组合的基础上又可分离出丝弦乐,如潮州弦诗 乐和常德丝弦乐等。

第2节 西洋管弦乐队

青少年管弦乐队指南

(管弦乐)

《青少年管弦乐队指南》是英国作曲家本杰明·布里顿(1913—1976)于1946年为英国政府 拍摄的教育影片《管弦乐队的乐器》而写的管弦乐曲,又名《珀塞尔主题变奏与赋格》。乐曲的 主题选自英国作曲家亨利·珀塞尔为戏剧《摩尔人的复仇》的配乐。

作品通过对主题的一次次变奏,向听众一件一件地介绍管弦乐队中的各种乐器。

主题部分按照整个乐队→木管乐器→铜管乐器→弦乐器→打击乐器→整个乐队的顺序依次陈述。

2∭ 学习与第

1. 西洋管弦乐队(亦称交响乐队)编制

西洋管弦乐队是由木管组、铜管组、打击乐组及弦乐组等乐器所组成的乐队。乐队中常见乐

器为:木管组——长笛、双簧管、单簧管、大管;铜管组——圆号、小号、长号、大号;打击乐组——定音鼓、小军鼓、钹、三角铁、铃鼓等;弦乐组——小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴。

西洋管弦乐队的编制是以木管组和铜管组各乐器的数量来确定的,有单管乐队、双管乐队和 三管乐队等编制。最常见的是双管编制乐队,其木管配置为:长笛、双簧管、单簧管、大管各2 支,故称为双管编制。

2. 乐队排列与座次

西洋管弦乐队座位排列图

如果按照乐器音区特点,由高至低,可将其分为五组:

- (1) 高音: 短笛、长笛和第一小提琴。
- (2) 次高音:双簧管、第二小提琴和小号。
- (3)中音:单簧管、中提琴和圆号。
- (4) 低音:大管、大提琴和长号。
- (5) 倍低音: 低音提琴和大号。

如果按照乐器类别可将其分为四组:

- (1)木管组:短笛、长笛、双簧管、单簧管、大管。
- (2)铜管组:圆号、小号、长号、大号。
- (3) 打击乐组:定音鼓、小军鼓、钹、三角铁、铃鼓等。
- (4) 弦乐组:第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴。

红旗颂(片段)

演奏提示:该片段是作曲家吕其明创作的管弦乐序曲《红旗颂》的主题旋律。音乐明澈绚丽、深情激昂,充满了歌颂党、赞扬红旗的崇敬之意。

同学们可在教师指导下,参照乐器的音区分组设计各声部的乐器分配方案。注意八度结合的 旋律应采用同种乐器,而两个不同的和声声部,应尽量采用不同种类的乐器。

并 探究与拓展

请同学们通过互联网和相关媒体,收集关于交响曲、协奏曲、组曲、交响诗的资料,并说说它们之间的相同与不同之处。

为知识窗

总谱与分谱

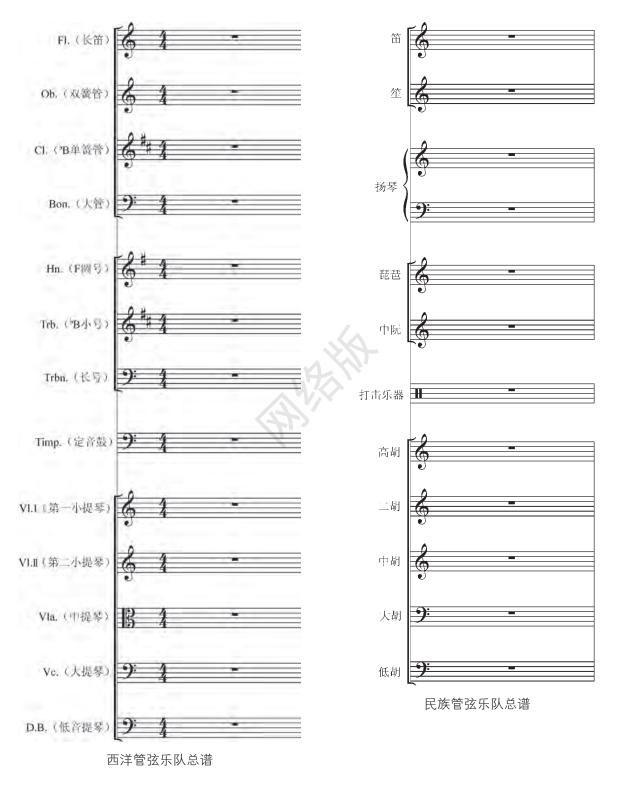
- 1. 总谱的构成
- (1) 在总谱中将几行或十几行谱表连接起来的线叫"连谱号",它包括"起线"和"括线"。
- (2) 谱表, 常用的谱表分为高音谱表、中音谱表、低音谱表三种, 由上而下排列。
- (3)乐器组的划分,在连谱号外加直括线来区分乐器组别。在总谱中,乐器由上而下分组排列。

西洋乐队不同乐器组的排列顺序,自上而下为:木管组、铜管组、敲击组、弦乐组。 民族乐队不同乐器组的排列顺序,自上而下为:管乐组、弹拨组、敲击组、弦乐组。

- 2. 总谱的阅读方法
- (1) 默读:通过视谱,依靠内心对乐队音响的想象,"感受"音乐的效果。
- (2) 聆听音响资料:对着乐谱,播放该曲的音响,边听边阅读总谱。
- (3)借助乐器:对着总谱,用自己能演奏的一种或多种乐器(通常是钢琴)把总谱中需要弄明白的乐谱演奏下来,从而感受乐谱中的音响与效果。
  - 3. 总谱的阐释
- (1)根据总谱的结构,恰当地进行句法、段落、演奏技法的划分与标记。对于总谱中各声部的高低起伏、抑扬顿挫、轻重缓急、装饰美化、气质意蕴、思想情感等做出恰当的阐释。
- (2)不同的指挥者可有不同的音乐阐释,不同的阐释反映出指挥者不同的文化背景、音乐素 养和个人气质等。

4. 分谱的作用

分谱是各乐器的演奏谱,是总谱的分部细化。分谱的抄写要细心,演奏时要注意谱面的速度、强弱等术语标记。

第3节 管乐队

歌剧魅影

(管乐合奏)

《歌剧魅影》是安德鲁·劳埃德·韦伯的代表作之一,改编自法国作家勒鲁的同名爱情小说。它以精彩的音乐、浪漫的剧情、完美的舞蹈,成为音乐剧中的佳作。

音乐一开始,管乐以带有冲击力的下行、上行音阶式的旋律和全奏的音响为我们打开了一个 震撼的画面,使人不知不觉地对歌剧中的曲折故事加以关注。

中段采用了歌剧中的主题旋律。此段音乐以唯美、婉转的旋律与A段形成了强烈的对比。

1. 管乐队编制

管乐队是由木管乐器、铜管乐器和打击乐器组成的乐队。它既应用于游行或庆典等室外活动,也应用于音乐会或舞会等室内活动。

管乐队的编制较灵活,可根据实际情况(如乐器数目或演出场合等)做相应调整。一般而言,小型乐队10人左右,中型乐队30人左右,大型乐队50人以上。

2. 队形排列

管乐队演奏的队形排列分室内和室外两种。

(1)室内演奏管乐队乐器的位置排列:

管乐队排列图

(2)室内演奏(站立或行进)的乐队排列有纵向和横向两种:

纵向(以35人为例):

大号	长号	长号	大号				
次中音号	次中音号	次中音号	上低音号				
圆号	圆号	圆号	圆号				
B萨克斯管	B萨克斯管	B萨克斯管	B萨克斯管				
小号	小号	小号	小号				
短号	短号	短号	短号				
B单簧管	短笛	长笛	E单簧管				
B单簧管	B单簧管	B单簧管	B单簧管				
小鼓	大	小鼓					
指挥							

横向(以48人为例):

长号	长号	大号	大管	小鼓	大鼓	大钹	小鼓	大管	大号	长号	长号
B萨克 斯管	B萨克 斯管	E萨克 斯管	E萨克 斯管	长笛	长笛	短笛	短号	短号	短号	短号	短号
B 单簧管	B 単簧管	B 单簧管	B 单簧管	B 単簧管	B 单簧管	B 単簧管	B 单簧管	E 単簧管	PE 单簧管	双簧管	双簧管
次中音号	次中音号	上低音号	小号	小号	小号	小号	小号	小号	圆号	圆号	圆号
	指挥										

(3)室外管乐队的组合排列可根据乐队人数,结合表演场地实际调配。

管乐队中的各种乐器按照其音区的特点,由高至低可分为四组。

高音:短笛、长笛、双簧管、F单簧管和B单簧管。

次高音:短号、小号、F萨克斯管。

中音:次中音号、上低音号、圆号、长号、B萨克斯管和大管。

低音:大号。

实践与表现

维也纳进行曲

演奏提示:这段音乐轻快活泼、充满活力。演奏时,弱起进入的旋律要准确。尤其是两个后十六分音符要奏得清晰、轻巧;伴奏声部要注意节奏准确,富有弹性。排练时要注意力度的变化与对比,渐强与渐弱要明显。

探究与拓展

- (1) 谈谈管乐队、管弦乐队、民族乐队各自的音响特点。
- (2) 不同管乐器的音量和音色有明显差别, 你认为应该怎样协调和处理声部的平衡问题?

合奏常识

定音

在乐队合奏中,统一乐队音高是必不可少的环节,也是首先要解决的问题。在西洋乐队中,以双簧管的音高为标准;在民族乐队中,以笙的音高作为标准。乐队定音的标准音高是以小字一组的a¹。

定调

在合奏中,定调包括两个方面:一是乐器的定调。大部分乐器都有固定的调性音高,但有时因为旋律的音域不适合则改变原有的定弦,用另一种合适的指法进行演奏;管乐器则须换一件适应的调的管乐器。二是曲谱的定调。主要涉及移调乐器的问题。如 B调乐器在演奏乐曲的实际音高时,应提高一个大二度记谱。

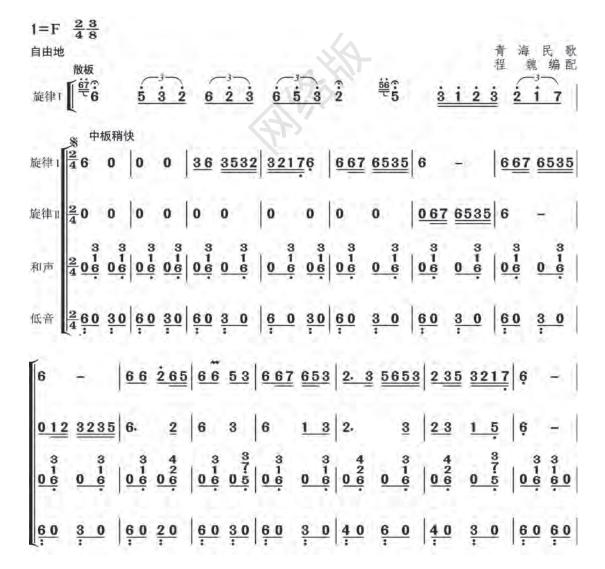
西洋管乐队演奏图

第4节 混合乐队

欣赏与感知

花儿与少年

66 53 2 2 66 5653 2 2 66 5653 2 3 5653 2 3 3217 061 2345 6 40 40 60 30 $\underline{35} \begin{vmatrix} \underline{6} & \underline{6} & \underline{i} \end{vmatrix} \underline{2317} \begin{vmatrix} \underline{6} & \underline{6} & \underline{i} \end{vmatrix} \underline{53} \begin{vmatrix} \underline{2} & \underline{35} \end{vmatrix} \underline{3217} \begin{vmatrix} \underline{6} & \underline{6} & \underline{1} \end{vmatrix}$ $\begin{array}{|c|c|}\hline & 3\\ 0 & 6\\ \hline & \cdot\\ \end{array}$ $\begin{array}{c|ccccc}
 & 4 & 4 \\
 & 2 & 2 \\
 \hline
 & 0 & 6 & 6
\end{array}$ 0 6 0 6 0 6 0 6 $\begin{array}{c|c}
3 & 4 \\
0 & 0 & 0 & 6
\end{array}$ $| \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} | \underline{\dot{6}} \underline{\dot{7}} \underline{\dot{6}} \underline{\dot{5}} | \underline{\dot{3}} \underline{\dot{6}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{2}} | \underline{\dot{1}} \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{2}} | \underline{\dot{3}} \underline{\dot{6}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{6}} | \underline{\dot{3}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{7}} | \underline{3} \underline{8} \underline{600}$ $|\underline{1616}| |\underline{1232}| |\underline{1217}| |\underline{3}|$ $\begin{array}{c|c} 6565 & 3232 \end{array}$ 9 7 0 5 $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}\hline & 3 & 3 & 3 \\ \hline 3 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 8 & \frac{6}{5} & \frac{6}{5} & \frac{6}{5} \\ \hline \end{array}$ 3 0 $\frac{600}{100} \left| \frac{300}{100} \right| \frac{600}{100} \left| \frac{300}{100} \right|$ 0. 0. $0 \ 0 \ i \ 7 \ 6$ 3 3 3 1 1 1 0 6 6 6 === : 0 6 6 0 6 4 2 6 6. <u>3 5</u> 6⋅ ę Ģ 2 1 2 <u>6. 165</u> 1 3 <u>5 6 5</u> 3. 0. 0. 0 0 <u>65</u> 3 <u>232</u> 1. 3 3 3 7 7 7 0 5 5 5 0 5 5 4 2 6 0 6 3 3. 3. 6 3 5 <u>6 3 5</u> 2 1 5

```
\begin{vmatrix} \dot{\mathbf{6}} \cdot & \dot{\mathbf{1}} & \dot{\mathbf{6}} & \dot{\mathbf{5}} \end{vmatrix} \dot{\mathbf{3}} \qquad \dot{\mathbf{5}} \qquad \begin{vmatrix} \dot{\mathbf{6}} & \dot{\mathbf{3}} & \dot{\mathbf{5}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \dot{\mathbf{2}} & \dot{\mathbf{1}} & \dot{\mathbf{2}} \end{vmatrix} \dot{\mathbf{3}}.

\underline{i} \parallel \frac{2}{4} \stackrel{6}{6} \stackrel{6}{6} \frac{5653}{6} \mid 2 \stackrel{3}{\underline{\phantom{0}}} \frac{5653}{6} \mid 2 \stackrel{35}{\underline{\phantom{0}}} \frac{3217}{2} \mid \stackrel{6}{\underline{\phantom{0}}} \stackrel{6}{\phantom{0}} \parallel

                   \frac{3}{7} \parallel \frac{2}{4} \mid 6 \mid 0 \mid 0
```

演奏提示:《花儿与少年》是一首融入了西北民歌"花儿"旋律的青海民歌,主要流传于我国青海、甘肃、宁夏及新疆等地。这首由民歌改编的作品描绘了朝气蓬勃的青年男女歌舞嬉戏的生动场景。

学习与掌握

一般来说,混合乐队是指西洋管弦乐器、中国民族乐器以及电声乐队中的不同乐器组合在一起的乐队,具有建制的非常规性、组合的多样性和多变性等特征。

根据乐器功能、音色的差异,结合西洋管弦乐队、民族管弦乐队以及电声乐队的编制,大致 对应如下:

组别	声部与功能	西洋管弦乐器	中国民族乐器	电声及其他				
	高音声部	短笛、长笛、 双簧管、小号、 高音萨克斯	梆笛、高音唢呐	电子琴的木管音色、手风琴 (口风琴)的高音区				
吹管乐组	中音声部	单簧管、圆号、 中音号、中音萨克斯	曲笛、中音笙	电子琴的中音管乐音色、手 风琴(口风琴)的中音区				
	低音声部	大管、次中音萨克 斯、上低音号、 长号、大号	低音笙、低音唢呐	电子琴低音管乐音色、手风 琴左手的低音区				
	高音声部	小提琴	高胡、 二胡(高音区)	电子琴的高音弦乐音色、手 风琴(口风琴)的高音区				
弦乐组	中音声部	中提琴	二胡(中音区)、 中胡	电子琴的中音弦乐音色、手 风琴(口风琴)的中音区				
	低音声部	大提琴、低音提琴	大提琴、低音提琴	电子琴的低音弦乐音色、手 风琴左手的低音区				
	高音声部	竖琴、钢琴	柳琴、高音阮、琵琶(高音区)、 扬琴(高音区)、 古筝(高音区)	电子琴的高音弹拨乐音色、 吉他				
弹拨乐组	中音声部	竖琴、钢琴	琵琶(中音区)、 中阮、 扬琴(中音区)、 古筝(中音区)	电子琴的中音弹拨乐音色、吉他				
	低音声部	竖琴、钢琴	中阮(低音区)、 扬琴(低音区)、 古筝(低音区)、 大阮(低音阮)	电子琴的高音弹拨乐音色、 低音吉他(贝斯)				
打击乐组	所有打击乐通用							

- (1)请思考混合乐队在音乐表现上有哪些优势和不足。
- (2)通过《花儿与少年》的实践,你认为用什么样的组合更适合表现该曲的音乐的风格?

合奏常识

排练与演出

1. 排练准备

指挥应根据乐器的实际情况进行总谱分析,设计出排练方案,包括乐器的种类、数量及声部的 安排,检查乐器状况,核对分谱;要按照乐队成员的器乐演奏能力、兴趣爱好进行声部分组,指定 声部长;制定排练过程与计划;对乐谱中的音乐术语、各种标记、演奏难点及音乐表现做注释等。

2. 排练过程

首先是定音,核对所有乐器的标准音高;其次是划出弦乐的弓法,统一同一弦乐声部的弓法;最后进入正式排练。排练中注意分组与集中练习相结合、粗排与精排相结合,要强调音高、节奏、力度和速度的准确性及协调性。

3. 演出

注重演出前的彩排工作,提前做好一切准备,设想可能出现的问题及应急对策。演出后要按 照指挥、声部长及演奏员的各自职责做好总结。

力度术语

音乐的力度与音乐中其他要素一样,是塑造音乐形象和表现音乐内容的重要手段。强与弱的对比能够使音乐的段落更清晰、句法更明了,使音乐的抑扬顿挫、跌宕起伏更加深入透彻。

传统的标记常用意大利语,而中国的乐谱常用意大利语和汉语进行双语标记。

常用力度术语表

中文术语	意大利术语	缩写	中文术语	意大利术语	缩写
很弱	pianissimo	pp	很强	fortissimo	ff
弱	piano	p	渐强	crescendo	cresc.
中弱	mezzo-piano	mp	渐弱	decrescendo	decresc.
中强	mezzo-forte	mf	突强	sforzando	sf
强	forte	f	突强之后马上弱	forte piano	fp

速度术语

音乐的速度和音乐中其他要素一样,是塑造音乐形象和表现音乐内容的重要手段,主要包括 基本速度和变化速度两种。传统的标记常用意大利语,而中国的乐谱常用意大利语和中国汉语进 行双语标记。

常用基本速度术语表

中文术语	意大利术语	一分钟内的拍数	中文术语	意大利术语	一分钟内的拍数	
庄板	Grave	40—44	小行板	Andantino	69—84	
广板	Largo	46—50	中板	Moderato	88—96	
慢板	Lento	52—54	小快板	Allegretto	108—126	
柔板	Adagio	56—58	快板	Allegro	132—176	
行板	Andante	66—69	急板	Presto	184—220	

常用变化速度术语表

中文术语	意大利术语	缩写	中文术语	意大利术语	缩写
渐慢	rallentando	rall.	转快	piu mosso	_
別慢	ritardando	rit.或ritard.	渐快并渐强	stringendo	string.
转慢	ritenuto	riten.	回原速	a tempo	_
稍慢	poco meno mosso	_	随意处理	ad libitum	ad lib.
渐快	accelerando	accel.	速度内的伸缩	rubato	_

5 知识窗

乐队声部

乐队声部是乐队最基本的组成因素,有了良好的声部配置才能组合出良好的乐队。因此,分 声部练习是保证乐队合奏及作品完成很重要的环节。

电声乐队

最精简的电声乐队由电子琴(或电子合成器)、电吉他、电贝斯、爵士鼓(架子鼓)组成,俗称"电声四大件"。通常是专门演奏轻音乐、流行音乐或为流行歌曲伴奏。在声部的分配上,电吉他、电子琴负责旋律与和声;电贝斯与爵士鼓的脚鼓负责乐队的低音和低音节奏;爵士鼓负责打击乐声部和基本节奏。

在"电声四大件"的基础上也可加入萨克斯管,扩充多部吉他或多部合成器,并可加入西洋弦乐队和铜管乐器,需要民族风格时也可加入民族乐器。

附录一:

总 谱

步步高(片段)

1=G 2/4 快乐的小性									广周和	东 音 乐中康 编配
笛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笙	0	0	0	0	0	0	à	5	1 -	3
大小木鱼	<u>⊗ x</u>	<u>⊗ x</u>	<u>⊗ x</u>	<u>⊗ x</u>	<u>⊗ x</u>	<u>⊗ x</u>	<u>⊗ x</u>	<u>⊗ x</u>	<u>⊗ x</u>	<u>⊗ x</u>
铃鼓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大小排鼓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扬琴	0 1	0 1	0 1	0 1	0 3	0 1	0 1	0 1	0 1	0 3
琵琶	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5
中阮	0 i	0 1	0 1	0 1	0 1	0 i	0 1	0 1	0 1	0 1
高胡	3 3	5	15 13	<u>2312</u>	<u>6 i</u>		7		5 3 5	<u>i 3</u>
二胡	3 3	5	5 3	2312	6 1	565	0 35	2 3	5 3 5	<u>i 3</u>
中胡	3 3	5	1 <u>5 3</u>	2312	6 1	565	0 35	2 3	5 3 5	1 3
大革胡	1	5	1	5	ę	1	5	2	1	5
低音革胡	1	5	1	5	Ģ	1	5	2	1	5

 $\begin{bmatrix}
0 & 0 & | 0 & 0 & | 0 & 0 & | 0 & 0 & | 3 & 5 & | \\
5 & 0 & | 0 & 0 & | \frac{3}{1} & - & | \frac{3}{1} & 0 & | 3 & 5 & |
\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{1} & 0 & \frac{3}{1} & | & 0 & \frac{3}{1} & 0 & \frac{3}{1} & | & 1 & \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & | & \frac{5}{1} & \frac{1}{3} & \frac{5}{1} & | \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{5} & | & 0 & \frac{1}{5} & | & 1 & \frac{1}{1} & \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}$

```
0
                                                                                                                                                                                     <u>5</u> | <u>i 7 6 5</u> | 3.
0
                                                                      \begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 656 \end{vmatrix} \stackrel{i}{1} \stackrel{1}{2} \begin{vmatrix} \frac{2}{2} & 656 \end{vmatrix}
                                                                       \begin{vmatrix} \underline{5} & \underline{1} & \underline{3} & \underline{5} & \begin{vmatrix} \underline{5} & \underline{1} & \underline{3} & \underline{5} & \begin{vmatrix} \underline{5} & \underline{1} & \underline{3} & \underline{5} & \end{vmatrix} & \underline{\underline{i}} & \underline{6} & \underline{6} & \underline{i} & \underline{1} & \begin{vmatrix} \underline{6} & \underline{6} &

\frac{\dot{5}}{5} \begin{vmatrix} \dot{\dot{1}} & \dot{7} & \dot{6} & \dot{5} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \dot{3} & \dot{3} & \underline{0} & \dot{2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{1} & \underline{0} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \hat{i} \\ \hat{2} \end{vmatrix}

                                                                    |\stackrel{\frown}{\underline{3}}\stackrel{\overleftarrow{2}}{\underline{2}}\stackrel{\overleftarrow{3}}{\underline{3}}
                                                                                                                                                                                                     \underline{5} \mid \underline{\mathbf{i}} \quad \underline{7} \quad \underline{\mathbf{6}} \quad \underline{\mathbf{5}} \mid \underline{\mathbf{3}} \quad \underline{\mathbf{3}} \quad \underline{\mathbf{0}} \quad \underline{\mathbf{2}} \mid \underline{\mathbf{i}} \quad \underline{\mathbf{i}} \quad \underline{\mathbf{0}} \mid \underline{\mathbf{2}}
                                                                                                                                                                                                       <u>3</u> | 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   拉奏
| 3.   3 | 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 1 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2
                                                                                                                                                                                                         <u>3</u> | 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 1 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3
```

 $\begin{vmatrix} \widehat{\underline{3}} \, \underline{\dot{2}} \, \overline{\dot{3}} & \widehat{\underline{\dot{6}}} \, \underline{\dot{5}} \, | \, \underline{\dot{3}} \, \dot{5} & \underline{\dot{6}} \, | \, \underline{\dot{5}} \, \dot{5} & \widehat{\underline{\dot{6}}} \, \underline{\dot{\dot{1}}} \, | \, \underline{\dot{5}} \, \dot{5} & \widehat{\underline{\dot{2}}} \, \underline{\dot{3}} \, |$ Ģ.

春节序曲(片段)

附录二: 音频目录

- 01. 阿细欢歌(笙独奏)
- 02. 姑苏行(竹笛独奏)
- 03. 圣母颂(长笛独奏)
- 04. 那不勒斯舞曲(小号独奏)
- 05. 三门峡畅想曲(二胡独奏)
- 06. 鸟投林(高胡独奏)
- 07. 流浪者之歌(小提琴独奏)
- 08. 天鹅(大提琴独奏)
- 09. 十面埋伏(琵琶独奏)
- 10. 黄土情(扬琴独奏)
- 11. 牧童短笛(钢琴独奏)
- 12. 深秋叙(竹笛独奏)
- 13. 江南春色(二胡独奏)
- 14. 爱的罗曼史(古典吉他独奏)
- 15. 午夜的萨克斯(中音萨克斯管独奏)
- 16. 月光下的凤尾竹(葫芦丝独奏)
- 17. 天堂电影院(二重奏)
- 18. 《掀起你的盖头来》片段(三重奏)
- 19. 《鳟鱼》片段(三重奏)
- 20. 美国(弦乐四重奏)
- 21. 欢乐的夜晚(丝弦五重奏)
- 22. 《红旗颂》片段
- 23. 维也纳进行曲